

第壹章 緒論

本論文研究的主題為數位化剪紙藝術形成在海報設計圖像表現之創作與研究，以台灣印象設計元素為例。運用傳統與現代的結合進行創作與研究。試將研究的動機與目的整理如下：

第一節 研究動機

剪紙是中國最為流行的民間藝術之一，它的歷史與文化也相當的悠久。剪紙藝術所包含的文化義涵與風土民情知特徵，給人有種非常親切與感動的一種感受。又因在傳統的剪紙藝術所產生的作品，因為紙材或環境，這至於受天氣，人為等等的因素之下。不易保存也無法修改與複製。種種的因素之下，研究以現代電腦數位化的製作與保存。在在提升傳統剪紙藝術的保存與更新。

由於個人從事廣告創意與設計想關工作，創意創新是必然的。在傳統與創新現代的設計技法上求得新知，在新舊之間尋求更多關於創作的創意方式。因此藉由台灣民俗的剪紙藝術為主題，從其技法與視覺、文化涵意與造型上去求得更新更有創意的來源。

第二節 研究目的

綜合研究動機所提及的問題來作相關的研究目的，大致可分為以下四點：

一、分析剪紙表現的特色應用在海報視覺設計上之可行性。

剪紙藝術不僅是平面造形藝術也是具實用性的應用美術，從剪紙藝術的造型與色彩等視覺元素來作分析。並將剪紙藝術的內容與技法特色，表現的形式運用在設計與創作上，提供未來傳統剪紙藝術新的創作方向之研究與參考。

二、探討利用數位化的方式來表現具現代感的剪紙藝術形式。

透過現代化電腦科技數位化繪圖工具的創作，提供傳統剪紙藝術表現之手法形式，利用數位化的方式來表現出現代新的剪紙藝術之創作。由於傳統的剪紙藝術的畫面層次與色彩有限，欲藉由電腦數位化處理，利用電腦繪圖軟體與現代化的故事與社會需求創作出不同以往的表現風格，保留其傳統剪紙藝術的精神。甚至改變以往傳統剪紙藝術不便之處，發展出另一個具現代感的剪紙藝術形式。

三、應用民俗剪紙裝飾元素來表現台灣意象的設計。

因創作方式與使用工具的不同，東西方的剪紙藝術也不盡相同。研究之範圍也過於廣大，故運用傳統剪紙民俗工藝與裝飾來作表現。而其表現內容在於以台灣的意象來作為表達。傳統剪紙藝術與電腦化剪紙兩者在造型、技法與色彩運用方面也截然不同。藉由此研究所呈現出來的視覺效果與創作來做說明研究與探討。

四、傳統與創新的剪紙風格在現代海報設計上之應用。

運用傳統方法與現代科技相互結合在海報設計的創作上。

第三節 研究方法

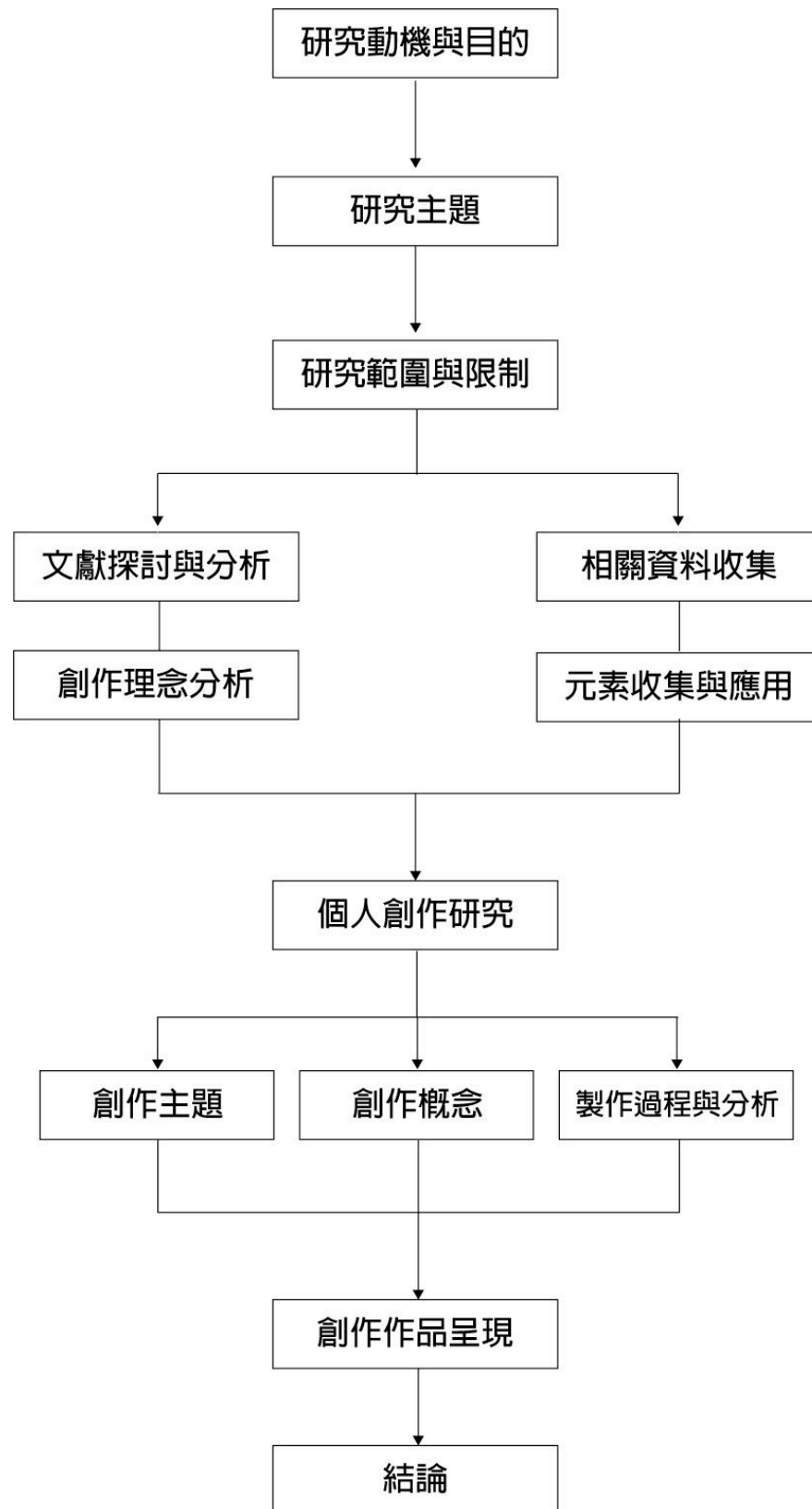
創作論述方式：以台灣印象設計元素為創作的主要目的及其研究的方法，進行創作哲理分析。並利用電腦數位化的技術，應用在海報設計上，呈現出傳統剪紙藝術的另一種新風貌。最後依照傳統剪紙藝術的精神，在其現代海報設計上運用現代化電腦科技的特色來做創作之表現，探討數位化於剪紙藝術之製作特色與運用的多樣性和可行性，進而創作出屬於自己所要表現的台灣印象海報。

第四節 研究創作流程

針對剪紙藝術歷史與相關專有名詞的解說，同時也就相關中國大陸地區與台灣的剪紙藝術大師們做一些的分析探討與說明。並以民俗傳統剪紙裝飾與台灣印象設計元素來加以研究說明，再對電腦數位化海報設計如何創作出新的剪紙藝術加以研究。

綜合以上的資料加以分析與研究探討，並進行實際的操作與創作應用。本研究流程架構繪製表格如下。

表1，研究流程架構圖

第五節 研究範圍與限制

一、研究範圍

本研究以傳統剪紙相關的題材、技法與視覺特色為主要的範圍。並且利用現代電腦數位化的技術來表現新穎的海報設計。運用傳統中國的剪紙藝術來作實際的操作。

收集有關資料，探討剪紙藝術與技法之創作，透過各種媒材、剪紙圖像、公共藝術的表演與創作來做為平面海報設計表現之研究範圍。

二、研究限制

本研究主題是有關於剪紙藝術在台灣印象設計元素的應用。因整個台灣民俗工藝品項目與所謂的台灣印象太過於繁雜與多樣，應用起來過於範圍廣大而受到限制。在其範圍之中會以台灣民俗所謂的工藝～例如民俗版畫、燈籠、皮影或木雕與剪紙藝術較為相近的為其主要的研究方向之外，並結合現代化電腦數位化藝術來表現傳統剪紙藝術，創作出不同平面的剪紙作品。創作部份為數位化輸出做為呈現，但因此而無法達到傳統剪紙紙類作品，有如紙的真實性與鏤空技術、紙張的觸摸感與色彩多色套疊紙張的厚度方面。創作作品以台灣印象之海報設計平面輸出為主要之內容。其他如立體或裝飾性創作為輔，加以補充說明。

第六節 名詞界定

關鍵詞：【剪紙】、【數位化】、【海報設計】

【剪紙】

剪紙，又叫刻紙或剪畫。它是在紙上剪出來的畫（或叫花），它的特點是單純、樸實而富有裝飾的風味。剪紙是中國最為流行的民間藝術之一，根據考古其歷史可追溯到公元六世紀。進行剪紙，有兩部份內容：一是工具，主要是刻刀、剪刀；二是紙¹。剪者：剪刀、小刀屬工具，亦包含刻鏤之工具，如，圓鑿、穿孔刀等之工具。紙者：紙張，剪紙應屬材料。剪紙藝術是以紙張做剪運用虛實陰陽互補的概念，反映出中華民族當時鏤刻工藝的高度技巧。最早的剪紙形成於南北朝的團花剪紙，而剪刀始於戰國時期，初為U字形。唐代改進為8字絞股形。紙是中國古代科學技術四大發明之一，造紙工藝之發明，曾為世界文化傳播和推動人類文明進步做出重大的貢獻，造紙工藝出現於何時²？根據史記記載東漢末西元前105年蔡倫利用樹、麻頭、魚網與破布等原料製成，後人稱之為「蔡侯紙」，中國傳統剪紙的紙張多採用棉紙，素色製作，當然也有使用其他如皮革，金銀箔等材料。

剪紙藝術是中國民間文化藝術中，群眾性最廣泛、地域性最鮮明、歷史文化內涵最豐富和最具代表性的美術形態之一。雖然它的材料，紙的發明只有兩千年的歷史，但它的文化內涵與藝術形態，卻是中華民族從原始社會到今天，長達數千年的歷史文化累積而成，因此它的文化價值是遠遠超過其剪紙藝術文化本身。剪紙藝術造型優美，極具中國古典藝術風味，又具備西洋單純強烈的現代繪畫藝術。

¹ 宋兆麟編著（2006）：《圖說中國傳統熏畫與剪紙》。西安：世界圖書出版公司，頁2。

² 王樹村（2007）：《中國民間剪紙藝術史話》。天津：百花文藝出版社，頁8。

【數位化】

印刷技術的進步，使得印前作業由手工製圖轉為數位化製圖，再將圖像運用圖片掃描技術、數位板工具與數位相機等輸入之設備，將影像或圖片輸入至電腦。在運用電腦繪圖軟體製作，軟體如Adobe Photoshop、Adobe Illustrator進行繪圖與影像修改創作，並處理與儲存圖像數位化的資料。在電腦上製作的影像經由數位格式的製作轉換而成，稱為數位繪畫。本論文之數位化是指將傳統剪紙的手工製作方式，利用以上所陳述的方法，轉換成為數位化電腦繪圖影像之製作。

【海報設計】

海報（Poster）是結合文字、圖畫與編輯的媒體，由於製作、使用方便，具有親近性，又能適當的呈現藝術家所創作的獨特性，一直以來普受歡迎，而「海報設計」也自然而然的成為設計訓練的必要課程之一。而海報設計畫面本身就有所謂的生動直觀形象，海報設計多次反覆的不斷積累，能加深消費者對產品的印象，獲得好的海報設計宣傳效果，海報設計對於行銷廣告銷售方面，可以樹立名牌與刺激購買慾，並促使消費者增加購買的意願，增強競爭力有很大的作用。對於作為海報設計策略的前提，確立企業形象更有不可忽略的重要作用。

作為海報設計構成的基礎，形式心理的把握是十分重要的，從海報設計視覺心理來說，人們厭棄單調劃一的形式，追求多樣變化，連續系列的表現手法符合「寓多樣於統一之中」這一形式美的海報設計基本法則，使人們於同中見異，於統一中求變化，形成既多樣又統一，既對比又和諧的藝術效果，加強了海報設計藝術感染力。（www.artbei.com）

第二章 剪紙藝術文獻探討

剪紙藝術是中國古老的民族文化的傳統，也是一門獨特的民間藝術。中國剪紙藝術的發展，已有長遠歷史，然而歷年有關的剪紙文獻卻很少，原因是它一項孕育於民間，發展於民間，不為士大夫文人階層所接受注意，所以留下來的文字記載資料及不完全。（莊伯和，1980）其歷史最早可追溯至漢、唐及魏晉南北朝，許多地區每逢過節喜慶，都會用吉祥的剪紙花樣來裝飾，如門窗、樑柱、鏡子、或家中的擺飾等等。無論是靈巧的十二生肖、或是鴛鴦雙喜的美麗團花。中國傳統剪紙藝術圖案有邊飾、龍鳳、瑞獸、紋樣、邊框與花卉…包羅萬象千奇百怪，剪紙流傳於民間的古老風俗與精緻藝術。它造型優美、極具中國傳統古典藝術的價值，如果能在運用現代化的技法與創意設計，並利用行銷與廣告手法來當其工具，應可在創造出更多更有傳統中國藝術的新風貌。

隨著現代化的腳步，中國剪紙藝術日漸式微，然而，這傳統民俗工藝伴隨中國人卻有數千年之久。剪紙，又叫刻紙或剪畫。它是在紙上剪出來的畫（或叫花），它的特點是單純、樸實而富有裝飾的風味。剪紙是中國最為流行的民間藝術之一，根據考古其歷史可追溯到公元六世紀。我們從唐詩“欲剪宜春字，春寒入剪刀”即可看出當時剪紙工藝的生活化。而且依據傳說在公元七世紀左右，剪紙工藝經由「絲路」傳播到歐亞各地，至今，這些國家博物館裡，還可看到許多古老的中國剪紙珍品呢！

傳統剪紙的用途非常廣泛，有貼在窗戶裝飾用的“窗花”（圖2-1），有貼在婚嫁喜慶、禮品增添喜氣的“喜花”（圖2-2）、貼在屋內天花板中心的剪紙“團花”（圖2-3），而且剪紙的花樣還可以延伸到多種工藝上，如：用作刺繡的枕頭花（圖2-4）與肚兜花、裝飾燈上的燈花、表演用的皮影戲…等。嫁娶吉日，用一個喜字象徵喜事連連，在台灣的婚禮喜宴上，還繼承著這個古老的傳統。

圖2-1，猴騎驢窗花

圖2-2，竹梅喜花

圖2-3，公雞團花

圖2-4，石榴多子，山東剪紙

第一節 剪紙的歷史

一、起源於春秋及漢代

剪紙藝術究竟起源於何時，至今仍無一個定論。從歷史上與傳統習俗上來看。在山西侯馬市流行了「十果鏤金花鞋樣」剪紙。剪紙藝術發展的技術甚早，利用鏤空的技術，戰國時期就已經有鏤空的刻花皮革出現。在西漢造紙術發明之後，真正剪紙產品產生。據傳早在春秋晉獻公時，由於國力強盛，成為周圍十國的盟主，晉王妃為了慶賀此事，因此用金箔鏤刻十種水果花樣繡在紅鞋上，並規定凡晉國婦女出嫁時，都要穿「十果花樣紅繡鞋」（十果有石榴、荔枝、桂圓、桃柿、棗、佛手、銀杏與葡萄），已示晉國的強盛。直到西元1958年，這一帶的女子出嫁時。仍保留穿十果繡鞋的風俗。

再從《史記·晉世家》中記載了一個“剪桐封弟”的故事，說的是西周初期，成王將桐葉剪成玉圭圖樣，贈與弟姬虞，封他到唐國（今山西南部）去當諸侯。這可能是有關剪紙的最早記載了。西北地區有句民謠：“漢妃抱娃窗前耍，巧剪桐葉照窗紗。”這兩個故事的剪花材料是桐樹葉子。（黃紅，2000）所以說當周成王派任弟弟到唐國去上任。周成王就用梧桐葉剪了一個憑證給他，當初就是憑著這張梧桐葉到唐國去任諸侯。周成王與叔虞戲，削桐葉為圭與叔虞，曰：「以此封若」後來戲言成真，叔虞真的做了晉國的第一任諸侯，這就是有名的《剪桐封弟》的故事。

雖然無法以上則傳說定論剪紙是起源於春秋時期，但流傳最廣的唐詩：「漢妃抱娃窗前耍，巧剪桐葉照窗紗」，這裡所指漢妃是西漢文帝劉恆在位時，宮妃哄太子時唱的歌，後來成為民間歌謠。另外從陝西省興平縣漢武帝茂陵南側的考古發現，出土了用金箔剪製而成的虎象怪獸，鳥與雲氣紋樣圖案綜合起來看，剪紙起源於漢代，其可信度大增。

二、起源於魏晉南北朝

剪紙雖有起源於漢代的可能性，但一直未發現剪紙實物，再加上考古學家一致都以實物出現作為信史的依據。因此直到1959年至1966年間於新疆的維吾爾自治區吐魯番縣阿斯塔那地區先後出土的五幅剪紙，考古學家才推測出剪紙藝術起源於晉代。而這五幅剪紙分別是：

- (1) 對猴團花（圖2-1-1）一呈灰紫色殘片，復原後可以看出一共有16隻像人體形態猴樣的實體，繞成一個圓圈，猴子兩兩相看，圖與圖之間以樹枝相互點綴。
- (2) 對馬團花（圖2-1-2）一呈灰紫色，外圍呈現鋸齒形狀，中間圖案成為六角形，在三角形的每一邊上剪出兩匹背對背的馬形，圓心部份則為幾何圖形花紋。
- (3) 八角形團花一呈藍色，外圍是鋸齒狀，中間以菱形和三角形構成花紋。
- (4) 菊花形團花一類似麻紙材質，呈現出紫色，直徑大小約為24.5公分，花紋呈菊花狀的菱形放射狀。
- (5) 忍冬紋團花一和菊花形團花屬同材質，呈紫色，花紋中間做菱形輻射，外層繞以內向的忍冬紋外邊緣呈三角形鋸齒連接。

圖2-1-1，對猴團花（復原）
新疆出土，南北朝

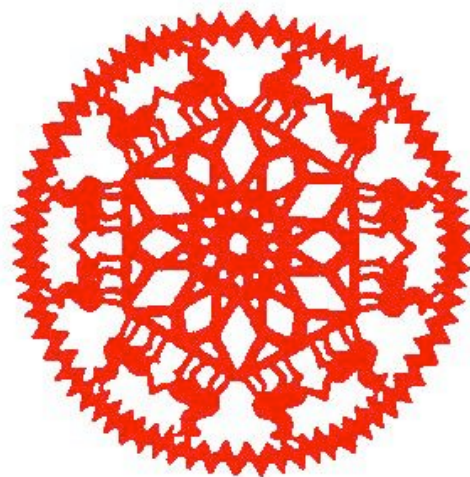

圖2-1-2，對馬團花（復原）
新疆出土，南北朝

這些墓葬的墓志紀年均為南北朝（420～589年），這幾件作品能夠存留至今，由於在西北地區，氣候乾燥峭與，適宜紙製品的保存。（王平，2007）以上這五幅剪紙使用摺疊式技法剪出，都運用了幾何圖形來作效果呈現。出現時間也正好是在南北朝時，南朝梁人宗懔在《荊楚歲時記》中寫道說：「正月七日為人日，以七種菜為羹，剪彩為人，或鏤金箔為人，以貼屏風，亦戴之頭鬢，又造華勝以相遺³。」與之相吻合。唐代，李商隱寫到：「鏤金作勝傳荊俗，剪彩為人起晉風。」他所描述的正是魏晉南北朝的風俗民情。

而所謂的「鏤金作勝」就是將金箔刻成花樣，在人日互相饋贈。而所剪裁出來的花樣若為花草，就稱之為「華勝」。若為人物就稱為「人勝」，若為幾何圖形就被稱之為「方勝」⁴。而其剪出的掛旗飾物上頭都有著古語，古語多有慶賀佳節或帶有祝福的話語。由於此時期，百姓深受戰亂所苦，宗教可以慰藉心靈，華勝⁵之風興起，使得宗教與藝術可以交流，因此各類的剪紙藝術相繼產生，流傳於後。

三、盛行於唐宋

唐代「彩勝」成了皇帝在立春之日賜給臣子的一種禮儀制度，孫其邈在其《千金歲月》中就記載「立春，賜三省官彩勝，各有差」，而段成式在《西陽雜俎》，也記載著：「立春日，士大夫之家，剪紙小幡，或懸於佳人之首，或綴於花下；又剪為春蝶、春錢、春勝以戲之」，立春時，人們用紙剪成小旗子掛於家中高處，或剪成春蝶春錢之圖樣作為遊戲之用，因此可見在立春日，剪紙已經貴為一種習俗。

而我們也可以從唐詩中發現一些剪紙的足跡，例如杜甫在安史之亂避走澎衛，受孫宰招待，就曾寫下「暖湯濯我足，剪紙招吾魂」的名句，意謂安史之亂，杜甫

³ 王平（2007）：《中國民間美術通論》。合肥，中國科學技術大學出版社。頁59。

⁴ 勝為婦女的一種首飾，人形稱為人勝，幾何圖形稱為方勝，華勝則是一種絲絹剪成花卉形狀的掛旗飾物，上面有吉語。李宜真（2008）：《傳統剪紙表現形式之數位化創作研究》。國立台灣師範大學設計研究所碩士論文。頁13。

⁵ 華勝：剪紙中的花草式樣。朱鷹（2005）：《中國民俗文化-剪紙》。中國社會出版社。頁7。

流浪在外，又遇上大雨，失魂落魄的他幸虧他遇上朋友接待，用熱水為他洗腳，又剪紙為他招魂。大和文宗（公元827年—835年）進士李遠《彩勝》詩生動描述了剪紙為勝的情形。詩云：「剪紙贈相親，銀叉綴鳳真；雙雙銜綬鳥，兩兩度橋人。葉逐金刀出，花隨玉指新。願君千歲成，無歲不逢春。」當時民間還流行用絹帛剪成的小幡，叫「春幡」是在「立春日」懸掛的。此外另有一首《立春日》提及：「暖日傍窗曉，濃天開莢紅，釵斜穿彩燕，羅薄剪春蟲，巧著金刀力，寒侵玉指風，娉婷何處載，山鬢綠成竹。」也道出唐代佳人剪紙的情境，以及各種花樣圖紋樣式，剪紙的盛行於唐代，不可言喻。

另外，近年來在陝西省寶雞市隴縣原子頭村古墓地出土了一批唐代剪紙，約有十餘幅，均貼在一個高約60公分，圓周30公分的塔式陶罐外壁上，形狀有圓形、橢圓形、三角形、菱形四種。大都是四方連續的花卉組成，大的直徑為8到10公分，小的約為3公分。由以上這些例子再與唐詩作為佐證，唐代的剪紙盛行是不容懷疑的。（圖2-1-3）

剪紙到了宋代，應用的範圍更為擴大。出了不少剪紙高手，無論在山水、花鳥蟲魚、歷史人物與佛家神像，透過剪刀都可以成為栩栩如生的造型。在周密《志雅堂雜鈔》詩中寫道：「舊都天街，有剪諸色花樣者，極精妙。」舊都指的是開封，此時以出現以剪紙為職業的藝人，有專剪「諸家書字」或「諸色花樣」，並將剪紙貼於由紙扇上。在生活上，剪紙被用於婚喪喜慶、民俗節慶、生活工藝品之中，人們除了將剪紙作為日常裝飾之用，用於刺繡、皮影、繡花鞋、染布，還用於瓷器上（圖2-1-4），從吉州窯的施釉過程中，就不難發現宋瓷器在上窯之前，均貼上剪紙圖案後，再行施釉。瓷器上的題材有很多，有鳳凰、梅花、枇杷和古語文字等等。可見剪紙的應用，以從張貼功能擴及至工藝用品的製作。更記載了有「喜花」及重陽節在粉面蒸糕上插剪紙小旗，以及貼在窗戶上的「窗花」。巫師用剪紙剪成「龍虎旗」以驅邪等事，可見剪紙的應用相當廣泛，從皇帝的賞次道走入民間，並成為習俗中不可或缺的一項傳統技藝。

圖2-1-3，唐剪紙·大英博物館藏

圖2-1-4，宋·吉州窯瓷剪紙花樣

四、元、明、清三代

元代建都於北方，也是蒙古人建立的時代，所帶來了遊牧民族的生活習慣與風俗，其民間工藝品剛勁爽朗，豪邁粗獷，對於精巧細膩的剪紙藝術記載相對較少。但值得一提的是「掃晴娘」習俗的流傳，據清·趙翼的《頌余叢考》記載：「大雨後，閨閣中有剪紙為人形，手持一帚，懸墮下祈晴，謂之掃晴娘」⁶。（圖2-1-5），這也衍生出像祈求下雨的「獨女搗棒槌」，受驚嚇招魂的「紙人」，專門安撫娃娃夜晚哭啼的「倒吊驢」，祈求吉慶的「抓雞娃娃」（圖2-1-6），等等。

元代的走馬燈不斷改進，燈中的刀馬人物愈加精彩動人。走馬燈是以素紙糊成一方或圓形燈壺，再以彩紙剪成刀馬人物行附於燈壺中的紙軸上，垂直壺內，中心燃爐，火焰上熏，熱氣推動紙軸，人物隨之轉動⁷。走馬燈以熱能推動旋轉，為中國十一世紀科技力學上一大發明。

⁶ 江南地區，每逢梅雨季節來到，久雨不停難放晴，便有農家剪出一女形，手持掃帚，掛於屋簷下祈求天氣放晴，故名為「掃晴娘」。

⁷ 王樹村（2007）：《中國民間剪紙藝術史話》。天津：百花文藝出版社，頁35。

圖2-1-5，掃晴娘，豫北

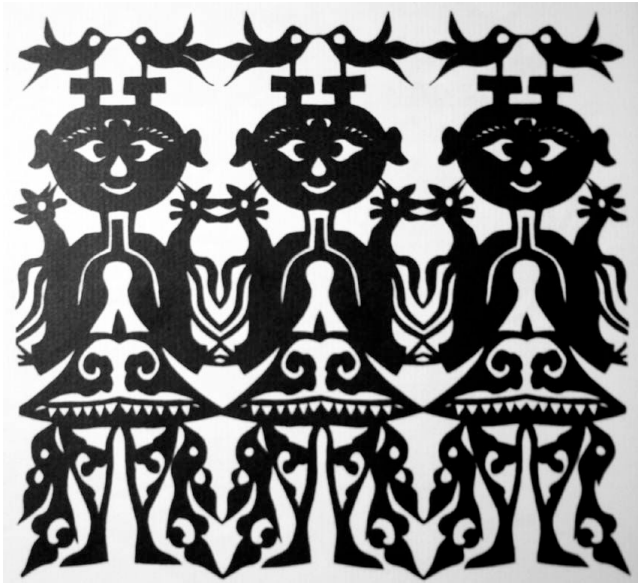

圖2-1-6，抓雞娃娃，陝西

明朝則是中國工藝歷史上一個強盛的時期，亦是工藝美術發展成熟的年代。在江蘇江陽市出土的「夾紗燈」與「夾紗扇」，夾紗燈是利用剪紙夾於紗中，用燭光的亮光顯現出其剪紙的花紋。而摺扇是把扇面用雙層的棉紙裱褙而成，在扇面間夾裱著一層深色的剪紙，表面塗以柿汁，呈棕色並灑金，舉起扇面透過陽光的照射，便會在兩層棉紙之中看到一幅「梅鵲報春圖」（圖2-1-7），的剪紙圖案，而在春節時期剪烏金紙為蝴蝶，以細銅絲纏繞插於頭上，象徵著春天的到臨。從此可見，明代的剪紙運用已更趨走入巧妙精工細拙的境界。

圖2-1-7，梅鵲報春，扇面 明代

民俗版畫在明代也頗為興盛，在這個時期，剪紙的圖案也被大量的運用在民俗版畫的底稿中，用於年畫、在金銀紙上，也讓剪紙的功能更加的廣泛。

到了清代，剪紙與庶民百姓的生活更為息息相關。小品刺繡的底圖花樣，如荷包花剪紙圖案、枕頭花與鞋花等圖形，荷包花圖樣喜鵲象徵著「喜」，柿子取其諧音為「事」，以錢為其「前」之意，固有所謂的有「喜事在前」的涵意，此時的剪紙藝術樣式多樣化可謂之盛行。而且此時的高手輩出，余樾在其《茶香室叢鈔》中記載：「有一位能利用金泥只剪下字跡的人，他把花鳥圖案貼在黑色油紙上扇上，看起來就像是用畫筆描上去的一樣。」清乾隆二十九年，清高宗下江南，江舟獻上剪紙冊頁，高宗大悅，賜緞二匹。“江舟此人乃全椒人，善於書畫，尤其擅長剪貼。喜歡臨摹古人真跡，剪成後著色，與真跡書畫無異。江舟對於剪紙留下「勾、研、剪、揭、蕩、貼」六字訣，稱之為《藝圃碎金錄》”⁸，他所遺留下來的剪紙作品成為當今江浙地區庶民剪紙的圖錄，模仿的對象。而在民間也流傳了一些歌謠，有一首唱法如下：「正月初一貼窗花，正月十五鬥花燈，三月清明供剪紙，五月端午貼五毒、七月七日賽紙張」。可見當時剪紙藝術到了清代已和四時節令、婚喪壽宴、宗教禮儀、生兒育女、勞動生產密不可分。

綜觀以上的說明，可以看得出來明清以降，剪紙活動成了中國百姓的節慶技藝發揮的成果表現，明清剪紙融入了人民的生活裡，一些節慶禮俗，讓剪紙開始在中國各地開花結果，更重要的是讓農村婦女創造並傳承了民間剪紙的古老傳統。中國剪紙藝術行銷全世界，剪紙只需一把剪刀和一張紙就能展現出天下萬物，剪紙是偉大的中國民間美術應該是世界公認的吧。

⁸ 王樹村（2007）：《中國民間剪紙藝術史話》。天津：百花文藝出版社，頁45。

表2，剪紙歷史簡述

時代	地點／出土物證／史籍記載
戰國	湖北江陵望山／皮革鏤花。 河南輝縣固圍村／銀箔鏤空刻花。
西漢	湖南長沙／金飾片。
	《史記》記載《剪桐封弟》的故事／金飾片。
南北朝	新疆吐魯番／對馬、對猴團花。
唐	陝西禮泉／鏤花皮帽。
	杜甫／《彭衙行》“暖水濯我足，剪紙招我魂”。
	李商隱／《人日即事》“鏤金作勝傳荆俗，剪彩為人起晉風”。
	崔道融“欲剪宜春字，春寒入剪刀”。
	段成式／《西陽雜俎》“春日，士大夫之家，剪紙小幡，或懸於佳人之首，或綴於花下，又剪為春蝶、春錢、春勝以戲之”。
宋	吉州／窯瓷器上的剪紙貼花。
	周密／《志雅堂雜鈔》“舊都天街，有剪諸色花樣者，即精妙”。
元	陝西洛川／掃晴娘。
明	江蘇江陽／梅鵲報春圖、夾紗燈、夾紗扇、鬧娥。
清	遼寧吉林／門箋。

(資料本研究彙整)

第二節 剪紙的工具

「剪紙」若從字面上的意義來看，應該就是使用剪刀來剪，而不是用刀子來刻，但因女子大多用「剪」，男子大多用「刻」。而在台灣剪紙活動則大多剪與刻並用。因此若要剪紙，基本上的工具就是要有剪刀、美工刀或筆刀。以下就大概區分出剪紙的工具有哪些：

- (一) 剪刀：是剪紙最主要的工具，大多都是一般市場上出售用於裁剪衣料的普通剪刀拿來使用就可以了。但講求一點的話，剪刀頭要尖要齊，刀背要薄，鉸口要鬆緊適中，以利修剪。挑選比較輕巧，刀尖比較細一些的，鬆緊適度，刀尖齊刀刃快的就更為合適。
- (二) 刻刀：是刻紙的主要工具。主要是斜尖刀和圓口刀兩種。一般文具商店均有出售。刻刀比較簡單，自己可以動手做。刀片用；舊發條，鋸條、表條均可，用砂輪打磨成所需要的形狀。刀做好後用細線繩綁緊在小木條或竹桿上即可。
- (三) 蠟盤：用一塊15~20厘米見方的木板，四周釘上1厘米寬的木條，木條要高出木板1厘米，然後用篩過的草木灰與黃蠟一起在鍋裡加熱攪拌，倒入木板裡，壓平冷卻即成，這種蠟盤用起來非常舒服。實在沒有條件做蠟盤的話，用三合板代替也可以，但三合板質地硬，易鈍刀鋒。
- (四) 紙張；是剪紙的基本材料，紙張選擇得好，能為剪刻帶來很多方便。單色剪紙一般選用國內市場上出售的普通大紅紙，或經染色後的宣紙，效果大方。喜慶時剪出的成品傳統味道較濃，大約每次可刻五至六張。用蠟光紙或絨面紙代替，如果因紙面滑容易走樣，中間可夾上一張吸水紙（如單宣紙、粉連紙）然後訂在一起，稍加悶潮再刻。彩色剪紙一般採用單宣或粉連紙。另外，裱成後的絹也是一種很好的剪紙材料，用單宣托裱後更為好刻。

(五) 粉袋：用滑石粉或山芋粉研細後用布袋紮實，做成粉袋，撒在刻紙的蠟盤上，可避免刻時粘連現象。

(六) 紙釘、釘書針或針線：剪紙時有些時候會用到4至5張紙，因為太薄不易剪，太厚又有點困難。所以必須使用固定方式來固定紙張，以避免滑動及不美觀。

第三節 剪紙的表現與流派

一、剪紙的表現內容

剪紙的表現內容，通常都會和當地的民情習俗、信仰與風土人情息息相關，中國幅員遼闊，所以其表現的內容也多樣性。因為剪紙的作者大多來自農村，所以她們的作品題材大部是取材自己的實際生活，如養豬、牧羊、放牛、騎驢趕車走娘家和抱胖娃娃，搞家庭副業，參加田間勞動，有的直接表現自己伺養的家禽與家畜。也有的表現生活中常常見到的植物，如：梅（圖2-3-1）、蘭、竹、菊（圖2-3-2）、牡丹、荷花、水仙，還有各種各式的瓜果、蔬菜等。因為這些題材都來自生活，所以剪紙作品表現的內容生活氣息就十分濃厚。

圖2-3-1，冬梅

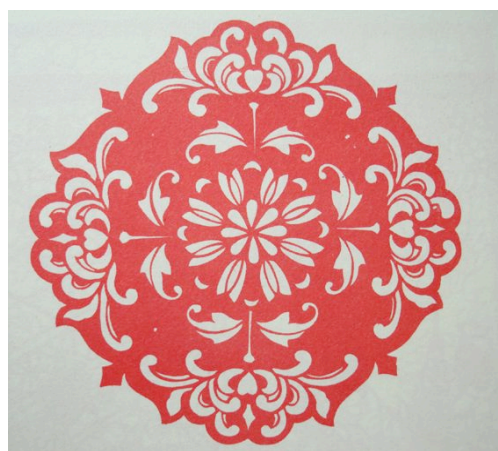

圖2-3-2，秋菊

民間流傳的神話故事也剪紙的重要題材。如江浙一帶，民間剪紙在題材上大部分取材于當地流傳的「梁山伯與祝英臺」、「白蛇傳」、「紅樓夢」、「西廂記」等故事的情節。民間藝人用剪紙這一形式來表達自己對這些故事中的人物的愛與憎。京劇的發源地在北京，因此，京劇險譜剪紙就以臨近北京的蔚縣最為著稱。此外諸如「八仙過海」、「上八訛」、「下八仙」、「嫦娥奔月」、「天女散花」。據記載，明洪武初年，朱元璋頒旨移民，大批江南、江北的移民遷於高密。南北文化的相互影響滲透，使高密剪紙集江南玲瓏剔透與江北淳樸渾厚於一身，逐步形成了自己獨特的風格，以其巧妙的構思，稚拙的造型，剛勁的線條，盎然的意趣而技壓群芳，獨樹一幟，飲譽海外，成為民間藝術愛好者收藏之珍品。高密剪紙，題材廣泛內容豐富，花草蟲魚、飛禽走獸和人物皆可入剪。所剪事物，大多取材於民間傳說、神話故事和戲曲故事，象徵性強，造型樸實誇張，粗獷中見清秀，拙樸中藏精巧，反映出獨到的民族審美觀。其中有不少諸如《十二生肖圖》（圖2-3-3）、水滸傳《一百零八條好漢》、《百牛圖》的上品。尤其是動物剪紙，構思浪漫而不失真，造型嚴謹而不拘泥。

圖2-3-3，十二生肖，素材貓 scmao.com

剪紙的表現手法和內容也相當多元，大致上可分為三大類：

(1) 以民間生活形態、內容為主題

民間生活脫離不了人、事、物，因此各類的人物、動物、植物與器物，就成了剪紙的最佳題材。像是抓簪娃娃、喜娃娃、拉手娃娃、掃晴娘…等等人物，深受陝北居民的喜愛。以葫蘆文化代表著生生不息，瓜瓞綿綿意涵著傳衍的圖像，或以生命及植物的崇拜，與回娘家、耕地、放牧、農家生活的各種主題為剪紙的表現內容。

(2) 以民間神話傳說或信仰為主題

各種的民間傳說與民間文字，習俗與信仰，也都是剪紙的表現內容，像是「射日神話」、「老鼠娶親」（圖2-3-4）、「龍鳳與虎的圖騰」、「封神榜人物」、「三國演義人物」、「西遊記」等等的民間傳奇神話故事或者是信仰，在在都呈現在剪紙作品當中，也因此產生了許多的順口溜，如「蛇盤九顆蛋」、「蛇盤兔⁹」（圖2-3-5）等。

圖2-3-4，老鼠娶親，陝西

圖2-3-5，蛇盤兔，陝西

⁹ 民間有「蛇盤兔，必定富」的諺語，人們都說：屬蛇的男人娶了屬兔的女人，日子一定會越過越紅火。呂勝中（1998）：《民間剪紙精品》。台北：漢聲雜誌社，頁25。

(3) 以吉祥圖案象徵為主題

中國人最愛用諧音來表達原本用意用字的民族，許多吉祥話或者是吉祥圖案（畫）的象徵。通常也都借用「諧音文化」，再加上五行八卦的信仰，自古以來衍生出許多吉祥的主題，如「榴開百子」（圖2-3-6）、「五子登科」、「祈求吉慶」等吉祥的象徵。這些剪紙題材，透過中國婦女們手中的剪刀，可以把它們栩栩如生的表現出來，神氣活現的一刀一刀剪出。有趣的如老虎的題材，在陝北安塞地區是剪紙創作者最愛的題材之一。因此「艾虎（愛虎）」、「下山虎¹⁰」（圖2-3-7）、「麵虎」都是用來驅病、消災、保護娃娃平安，這些老虎看起來相當的可愛，而沒有真正老虎的兇猛樣貌。

圖2-3-6，榴開百子，天津

圖2-3-7，下山虎，陝西安塞
曹佃祥作

¹⁰ 虎向來被稱為百獸之王，虎之威猛經常被人用來象徵人類自身。這幅下山虎是民間鎮宅，以求平安的吉物。呂勝中（1998）：《民間剪紙精品》。台北：漢聲雜誌社，頁16。

剪紙的表現內容及手法，在中國各地也不盡相同，豐富的民間生活是培育剪紙藝術的沃土。即使在同一個省區，其藝術表現的風格內容也不盡相同。而中國南北方的地理環境、民俗風情有所差異，故南北之剪紙也有所不同。北方剪紙因為國劇發展關係，故作品以戲劇人民和生活環境為主，北方剪紙以粗獷、豪放、造型簡約為著稱。南方以構圖繁茂、精巧、秀美而聞名，南方剪紙因風景秀麗，作品以自然景物，如花卉和蟲鳥居多。

二、剪紙的表現方法

剪紙的表現方法有很多，這裡重點歸納成為單色和彩色兩種。其中，單色剪紙包含：陽刻剪紙、陰刻剪紙、陰陽結合和剪影等；而彩色剪紙包含：套色剪紙、點色剪紙、襯色剪紙、填色剪紙和分色剪紙等。中國人喜歡使用單色的紅色來作為剪紙的代表，每當年節或婚嫁時、普天同慶、萬民歡樂慶典時，紅色便是主色調¹¹。

刻法中的陽刻是把形象的線條以外的部份刻掉，類似於篆刻中的「朱文」。陰刻與之相反，靠剪刻後所流得空白來顯示出形象，相當於篆刻中的「白文」。陰刻與陽刻是剪紙最基本的兩種表現方法。

單色剪紙

(1) 陽刻剪紙（圖2-3-8），通常是採用紅紙黑紙或其它顏色的材料剪刻出來的單色剪紙作品。陽刻剪紙的特徵是保留原稿的輪廓線，剪去輪廓線以外的空白部分。它的每一條線都是互相連接的，牽一發將動全身。

(2) 陰刻剪紙（圖2-3-9），陰刻剪紙的特點與陽刻剪紙恰恰相反，就是刻去原稿的輪廓線，保留輪廓線以外的部分。所以陰刻剪紙的特徵是它的線條不一定是互連的，而作品的整體是塊狀的。

¹¹ 王平（2007），《中國民間美術通論》。合肥：中國科學技術大學出版社，頁73。

(3) 陰陽刻，就是根據畫稿裡的虛實關係的需要採取陰刻和陽刻交叉的辦法，能使畫面效果更為豐富，主次更加分明。

(4) 剪影它通過物像外輪廓來表現形象，所以它最注意外輪廓的美和造型。我國著名畫家和美術教育家徐悲鴻先生曾說，剪影以“剪紙的形式”表現了“一個高級的造型心靈”。英國民間流行的“剪影畫”就是用黑紙剪出物象的影子，用黑影構成了畫面，這種剪影畫後來還發展成為一種電影的形式。中國早期的皮影戲與剪紙藝術實際上也是相互借鑒和影響的。所以，作為一種藝術形式，它是獨具一格的。

圖2-3-8，陽刻

圖2-3-9，陰刻 石榴多子，山東

彩色剪紙

(1) 套色剪紙套色剪紙是剪紙藝術中應用較為廣泛的一種表現方法，一般多采用已完成的陽刻主稿拼貼上所需要的各種色紙。一般主稿所使用的材料都採用較厚實的紙，或者綾緞、絨布等一些高級材料。而且顏色宜用深濃色，這樣，套起來能得心應手。廣東佛山一種“銅襯料”就是以金箔紙刻成主稿後，各部位分別襯以大紅，湖藍、草綠、中黃，顯得富麗堂皇。

(2) 點色剪紙、點彩剪紙也叫染色，在生宣紙剪刻好的成品上，用毛筆點上各種色彩。如果要好幾層一起點染，色彩顏料中要加入少許酒料，便於顏色滲透。著色時，要注意一種顏色乾後方可再上另一色，以免混淆串色。但是如果為了使兩種顏色起滲比效果，染色時不必待一色乾後再上另色，通常上第一次色半乾時即上另色，才能達到滲化的效果。點色剪紙通常應採用陰刻法，便於大塊面積留作染色用。點色剪紙色彩強烈，鄉土味很濃，以中國河北蔚縣（圖2-3-10）的染色剪紙最為著名。中國浙江平陽的染色剪紙，在繼承蔚縣的傳統點色基礎上吸取了西洋水彩畫中光和色的運用方法，為點色剪紙的創新探索出一條新的路子。

圖2-3-10，點彩剪紙，戲劇臉譜
河北蔚縣

(3) 襯色剪紙襯色剪紙是以白色的底稿線條作為線條輪廓，選取的圖案最好是陰刻剪紙、在其作品之下，襯以各種深紅或深藍顏色，讓它們呈現黑白對比，或紅白顯明的效果。

(4) 填色剪紙填色剪紙又稱“筆彩剪紙”，把刻好的主稿張貼在一張白色紙上，然後根據各部位的需要分別塗上不同顏色。個別臉部可作適當的渲染。中國廣東佛山的“銅鑿”剪紙是在一張銅片上先用錘子將圖案鑿出，在留空處分別塗上不同顏色的油質顏料，當地叫“銅鑿”。這種剪紙給人以金碧輝煌之感，而且便於長時間保存，但一次只能製作一幅。

(5) 分色剪紙分色剪紙基本上屬於單色剪紙的拼貼，近似剪貼。例如：剪一隻熊貓吃竹子，熊貓用黑紙剪成，竹子用綠紙剪成，然後把熊貓、竹子拼貼在一起。

三、剪紙的流派

根據其表現的內容與風格大致可以區分為南北兩個流派，並在其流派當中各自有其代表的剪紙藝術風格內容，故以下以南方派與北方派作為區分：

南方派，代表為廣東佛山剪紙和福建民間剪紙。

1. 廣東佛山剪紙

廣東佛山剪紙歷史悠久，源於宋代，盛於明清時期。從明代起佛山剪紙已有專門行業大量生產，產品銷往省內及中南、西南各省，並遠銷南洋各國。廣州佛山剪紙刻紙品種豐富，風格獨特、構圖嚴謹。銅箔剪紙金碧輝煌，純色剪紙刻工精細、線條流利工整，富有濃厚的裝飾趣味¹²。佛山剪紙按其製作原料和方法分別有銅襯、紙襯、銅寫、銀寫、木刻套印、銅鑿、純色等大類。其利用本地特產的銅箔銀箔，用剪、刻、鑿等技法，套襯各種色紙和繪印上各種圖案，形成色彩強烈、金碧輝煌，富有南方特色的剪紙。佛山剪紙（圖2-3-11），既有纖巧秀逸、又有渾厚蒼勁的表現手法，按使用的需要而選材施藝。隨著社會的發展，佛山剪紙在傳統的基礎上，以其構圖嚴謹、裝飾性強、剔透雅緻、金碧輝煌的特點，多以反映時代生活題材為特色，開創了傳統藝術創新之路，在我國剪紙藝術中較具代表性。

¹² 王海霞（2006）：《民間工藝美術》。北京：中國社會出版社，頁128。

圖2-3-11，六國封相 佛山

2. 福建民間剪紙

福建各地的剪紙都有不同的特點。山區的南平、華安等地以刻畫以山禽家畜的作品較多，表現較為粗壯有力、淳厚朴實；沿海的閩南漳浦一些帶則屢見水產動物入畫，風格細緻造型生動，蒲田與仙遊一帶以禮品花（圖2-3-12）為主，傾向於華麗纖巧的意味。

剪紙的作用了也很廣泛：歲時節日的窗花、禮花、頂棚花、喜花¹³、門鑑、燈花、及刺繡的稿樣，泉州藝人刻紙還應用在建築中家具上，作複印漆畫的底版。最有特色的樣式應稱莆田的禮品花。賀生賀喜賀壽，祭神祭鬼祭祖，不管是饋贈還是擺供，也不管是禮輕還是禮厚，都要賦上一枚鮮紅的剪紙花。就連豬頭、豬腳、豬肚兒、雞爪爪，也都如此。中國有句俗話叫“禮輕人意重”，想必禮物本是像徵行為，而禮物上的花兒，當是人情人意之所在吧？

¹³ 窗花、禮花、頂棚花：「窗花」：計分二種；一種是貼於窗紙或玻璃上，一是貼於窗架上，大都呈方形，俗稱氣眼。禮花：過去祝壽、生子、升官，親友贈送賀禮時，覆以之剪紙花樣。喜花：舊時女子出嫁，嫁妝物品上，冠以紅色之吉祥圖案。王樹村（2006）：《中國美術全集-工藝美術篇12 民間玩具剪紙皮影》。天津：人民美術出版社，頁22。

圖2-3-12，禮品花 福建民間剪紙

禮品花的造型也別的意趣。一隻雞爪上的剪紙稱之為“鳳爪花”，本無美感的東西頓時成了一枝爪丫兒的阿娜若舞的鳳足鳳趾，上面再飾以“戲牡丹”的圖案，則更美觀。豬肚子兒也很難看，作者把這朵花剪成一隻肥碩溜油的小豬崽的意象，使這份本“好吃不好看”的禮物，得到了最恰如其分的完善。更奇怪其中的文字“一團彩色”而不是“一團和氣”，因為那滿園之中，已洋溢著可視的祥雲瑞氣。

江浙派，代表為江蘇揚州剪紙和浙江民間剪紙。

1. 江蘇揚州剪紙

百般變化剪出來揚州是我國剪紙流行最早的地區之一，揚州剪紙歷史悠久、源遠流長。隋煬帝三下揚州，廣築離宮別館，恣意遊樂。每到冬天，園苑中花樹凋零，池水結冰，隋煬帝遊興不減，令宮女們仿照民間剪紙，用彩錦剪為花葉，點綴枝條，掛於樹上，同時剪成荷花、菱芰、藕芡等物，去掉池中冰塊，逐一佈置水上，如同春夏之交的艷麗景色，讓人賞心悅目。唐代，揚州已有剪紙迎春的風俗。立春之日，民間剪紙為花，又剪為春蝶、春錢、春勝，或懸於佳人之首，或綴於花下，相觀以為樂。剪紙還有一些特別用途，民間剪紙人、紙馬及紙錢等，用來祭奠

鬼神。大詩人杜甫寫有“暖湯濯我足，剪紙招吾魂”詩句，即謂此用途。

1980年春，揚州各界迎接鑑真大師像回故鄉探親，剪紙藝人作了《鑑真大和尚》剪紙，趙樸初先生為之寫《憶江南》詞一首，有“明目滿城歌過海，神工剪紙與招魂”之句。明清時，揚州剪紙增強了裝飾性，欣賞結合實用，既用於婦女兒童的裝飾，作為刺繡的底樣，剪製鞋花、枕花、台佈花、床單花等；也用於民間風俗儀飾，如年節圖案、喜慶圖案、門前花飾、燈彩花、龍船花、鬥香花之類。民間剪紙藝人憑著一把剪刀、幾張宣紙，百般變化，寓意多端，剪出象徵吉祥、如意、福壽、財喜等等花樣來。直至清末民初，揚州仍有不少民間藝人以剪紙手藝謀生。

新中國成立後，揚州剪紙同其他傳統手工藝一樣得到了黨和政府的重視。1955年，揚州成立了民間工藝社（現為揚州工藝廠），把民間流散的藝人組織起來，並安排了良好的工作條件，大大激發了他們的創作熱情。著名老藝人張永壽，是揚州剪紙藝術的優秀代表。他從12歲起隨父學藝，經歷了70多個藝術春秋，創作了數千幅剪紙。其主要作品有50年代的《百花齊放》、70年代的《百菊圖》和80年代的《百蝶戀花圖》三部剪紙集。《百花齊放》剪紙集出版時，郭沫若同志為之寫詩云：“揚州藝人張永壽，剪出百花齊放來。請看剪下出春秋，頓使東風遍九垓。”1979年，張永壽被國家授予中國工藝美術大師稱號。

如今揚州剪紙的品種已有1000多種，銷售至幾十個國家和地區，為國內外的文化藝術交流做出了貢獻。

2. 浙江民間剪紙

《武林梵志》載五代時“吳越踐王於行吉之日……城外百戶，不張懸錦緞，皆用彩紙剪人馬以代”，描繪了吳越故地上曾出現的一個宏大剪紙景觀。

民間剪紙傳統在鄉土之中延續傳承經久不衰。至1953年以前，調查者曾記述：“浙江省的窗花剪紙各地都有，以金華地區永康、浦江、磐安，溫州地區的樂清、平陽等地較多，風格各有不同，用途亦各異。”

從所採集的作品看來，金華地區多為窗花和燈花，樂清的細紋刻紙主要用於裝飾龍盤燈，平陽一帶送禮時放在禮物上的“圈盆花”最有特色。其次，各地均有用以衣裙、鞋帽的鄉花樣。

題材常見為花卉瓜果、鳥獸魚多，而戲曲故事則是永康一帶的拿手好活兒。剪花的樣子多是女子做姑娘時攢下的老輩兒花樣；另有一部分是畫佛像的民間匠人所為，再經由手藝高的巧手剪制。有的巧手當然也可以自己出樣自己剪，甚至看完戲之後就能剪出成套的戲文。

浙江戲曲窗花擅取戲中典型的場面情節，充分體現人物的身段之美。有別於戲曲的是，剪紙為之配上了相適應的背景為襯，顯示了特定藝術語言的優勢。浙江剪紙造型講究大的影像輪廓，而影像之中剪出細細的陰線。陰線的恰到好處，能使形象結構與畫面的節奏都增添成色。

北方派，代表為山西剪紙、陝西民間剪紙和山東民間剪紙。

1.山西剪紙

民間剪紙在山西是一種很普遍的群眾藝術，那些年過半百的老大娘和純樸俊美的鄉下姑娘，常常藉助一把小小的剪刀或刻刀，手部彎曲自然、靈活運轉地在紙上鏤空剪刻成花樣，裝點著自己的日常生活。新春之際，當你走進晉西北的村落院戶，看到遠處黃色的土丘，眼前灰色的窯洞，似乎覺得這裡的顏色色調有些許的單調。但是，你再走近瞧瞧窗戶上，那色彩繽紛呈現的窗花和各色圖案，那迎風飄動的門箋，那碗櫥、糧囤、畜欄等處寓意吉祥的各色紙花，你定會由衷發出讚歎，彷彿感受到了濃郁的生活氣息。是的，剪紙就是這樣一種紮根民眾之間，與人民生活緊密關聯，為千家萬戶增色添喜的一種民間藝術形式。在舊時的農村里，人們常常把剪紙技藝高低作為品評媳婦靈巧或笨拙的標誌，農村婦女自然成了剪紙工藝的民俗

傳承人。

剪紙是民俗活動的重要一項，而豐富的民俗事象，則為剪紙提供了自由馳騁的創作的廣闊天地。民間剪紙與各地風俗習慣密切結合，蘊含著民族精神和民族心理的基本素質，是民族傳統文化的有機組成部分。舉凡歲時節令、居住、服飾、誕生成年、婚葬、壽筵，都在剪紙中得到了反映。

以歲時節令為例。正月初一家家掛春幡、貼窗花，一派喜慶氣氛。正月十五鬧花燈，燈上要貼剪紙，更加絢麗引人。三月清明，祭品上要擺放剪紙，表達懷祖之情。五月端午，剪貼“五毒”，以之避疫。七月七日乞巧節，姑娘相聚一起，剪花樣、賽智慧。九月九重陽節，剪刻重陽旗，寓示步步登高。十月一日寒農節，晉北地區用五色紙剪成寒衣，或做成衣、帽、鞋、被種種式樣，在門前或墳地焚燒，寄託生者對亡人的哀思。

再從紅白喜事來看。結婚時，大門兩邊要貼上大紅雙喜字，晉南一帶還要在陪送的嫁妝上用《魚兒撲蓮》、《麒麟送子》、《鴛鴦戲水》等大型剪紙覆蓋，作為裝點。枕頭、手帕上的繡花，也是以剪紙為底樣繡成的。送殯儀仗中的紙幡、搖錢樹、金山銀山，轎車大馬，都是用紙剪刻糊制的。這些極普通的剪紙作品，雖不像珍珠翡翠那樣華貴輝煌，卻牽連著每個人的心靈，伴隨著千家萬戶的生活，具有牽心動魄的藝術魅力。

民間剪紙的題材大都是人物、動物、草木花卉，可貴的是它能藉由生活中常見的事物，通過諧音、象徵等手法，構成寓意性即強的藝術畫面。如《龍鳳呈祥》、《鳳凰戲牡丹》象徵婚姻的美滿與神聖。《劉海戲金蟾》象徵愛情的真摯。《柿子和如意》表示四時如意、平安幸福。《喜鵲登枝》寓意喜上眉梢，喜事盈門。肥豬身上的裝飾花紋，用一群小豬組成，以比喻「多子」。新媳婦懷裡抱娃娃，表示「得子」等等。在剪紙藝術天地裡，民間的能工巧手盡可以憑藉她們的想像描繪出理想的一切，以形傳神，表達出巧妙的心意與創新美意。

山西民間剪紙的體裁格式，根據各地民俗與實用需要因物、因事制宜。最常見的是窗花，它的大小根據窗格的形狀來定。如晉北一帶窗戶格式有菱形、圓形、多角等樣式，窗花也隨窗而異，小的寸許，精緻靈巧，稚趣橫生；大者有四角、六角、八角呼應的「團花」，素雅大方。忻州一帶，歡慶春節，或操辦婚事都要貼「全窗花」，即剪出柿子、如意、牡丹、佛手、蓮花、桂花、笙等，祝愿新媳婦善於女紅，早生貴子，美滿幸福。

山西民間剪紙的風格整體來說，具有北方地區粗獷、雄壯、簡練、純樸的特點。但因地域環境、生活習俗、審美觀念的不同，各地剪紙又有差異。如晉南、晉中與呂梁山區的剪紙，多為單色剪紙，風格質樸、粗獷。而流行於雁北地區的染色剪紙，則婉約典雅、富麗堂皇，尤以「廣靈窗花」為代表。

晉城磁性剪紙在我國已有一千五百年歷史的剪紙文化中加進了科技元素，使其更為時尚，應用更廣泛，體現了科技進步的價值理念。

人們把生活比作一棵常青樹。那麼，我們說這剪刀下的藝術便是常青樹上的花和果。民間剪紙紮根於民間，流傳於民間，土生土長，土香土色，永遠散發著藝術的芬芳。

2. 陝西民間剪紙

陝西從南到北，特別是黃土高原，八百里秦川，到處都能見到紅紅綠綠的剪紙。那古拙的造型，粗獷的風格，有趣的寓意，多樣的形式，精湛的技藝，在陝西，在全國的民間美術中佔有很重要的位置。

陝西剪紙，專家們稱之為“活化石”，因為它較完整地傳承了中華民族古老的造型紋樣，如魚身人面，獅身人首，以及與周文化相似的“抓髻娃娃”。與漢畫像所相似的「牛耕圖」等。傳承了中華民族陰陽哲學思想與生殖繁衍崇拜的觀念。如陝北剪紙中的「鷹踏兔」、「蛇盤兔」、「鸞鷲銜魚」、「魚戲蓮」、「蛙、鹿、魚、鳥」等。

陝西自古是中華民族的政治文化中心，傳說中的黃帝就葬於陝西境內的共同陵橋山，西安半坡、臨潼、姜寨、寶雞北首嶺都發現了五千年前的仰韶文化遺址。周秦漢唐等13朝都在陝西建都，留下了豐厚的民俗文化遺產。

陝西剪紙，這一民間藝術形式有著悠久的歷史，在全國各地不同風格和特色的剪紙藝術中，古老而純樸的陝西剪紙以它特有的魅力，為人們所喜愛。陝西剪紙主要形式有窗窰頂花、炕圍花、門畫、掛簾、枕花、桌裙花、鞋花、結婚雙喜花、衣物佩飾花、神龕貼花等。形式多樣，內容豐富。窗花最為普遍。每逢春節不論那裡的農村，給窗子糊上潔白的紙，貼上紅紙剪成的窗花，喜慶新年。陝西的窗花在表現內容上，一種是繼承傳統，一種是貼近生活，近距離反映現實。有人物活動、花鳥魚虫、飛禽走獸、民間故事傳說等。造型嚴謹，民間風味十足。陝西剪紙大都出自農家婦女之手，以淳樸、粗獷、簡煉、明朗為特點。她們創作的剪紙飽含著濃郁的泥土氣息和強烈的感情色彩，沒有絲毫的矯揉造作，具有古樸的民風。他們一方面受民間文化的熏陶，另一方面對生活進行仔細入微的觀察和理解，凝聚著普通勞動人民的智慧，心到手到，並通過大膽豐富的想像，用剪紙來表達自己對生活的感受和對美的理解。

在陝西剪紙藝術中，首推陝北民間剪紙。這一地區由於近百年來交通閉塞，地處偏僻，外來文化較難傳入，古代的文化、藝術卻被農家婦女承襲下來，代代相傳。如一些剪紙繼承漢代畫像石風格，外輪廓極其簡練、飽滿。生動，想像力豐富。如農家春節門上貼的《瓜子娃娃》的四肢用紙剪出，頭用瓜子代替。由於作者都是農民，面廣人多，年齡相異，所以剪紙的題材豐富多采。蔬菜花木、放牧紡織、婚喪嫁娶、民間傳說等是老年作者表現的對象。關中剪紙以其造型優美，細緻逼真而深受人們的喜愛。陝南剪紙人數較少，以其誇張中帶精巧、細緻中藏真情的特點。

剪紙是婦女們創造的文化，在陝北曾有「找媳婦，要巧的」的習俗，給娃找媳婦，「不問人瞎好，先看手兒巧」，手兒巧就是看剪紙繡花。有「一看窗子二看簾」的說法，看窗子，是看剪的窗花，看門簾是看繡花的本事。人們普遍認為，剪花好的女子肯定聰明，以後生下的娃娃自然也是聰明的。而今陝北農村，誰會剪花，

仍被全村人所敬重。每到臘月天婆姨女子們在一起相互學著剪花，有好樣子出來，爭相替樣。正月婦女們相互串門看誰的窗花好，看誰手最巧。

陝西剪紙形式多樣，一是單色剪紙，二是色紙拼貼剪紙，三是點彩剪紙，四是滲染剪紙，五是紙塑窗花，六是剪紙熏樣。

陝北以單色剪紙為主，造型簡潔質樸、注重誇張變形，傳承著古老的審美情趣和造型觀念。在內容上多以動物花草為主。據說孔聖人教化天下，唯獨遺漏了陝北，於是陝北人的性情不像關中人那麼中庸，所以創造性極強，喜怒哀樂表現的淋漓痛快，所以個性極強。在陝北的靖邊、安邊、定邊，人們你三邊剪紙，剪紙變成了另一種風格，纖細入微，小巧玲瓏，小中見大，刻畫精到。打出的「樂樂」細如針尖，剪出的線細如髮絲，既不同延安綏，剪紙粗獷，又不同江南的工巧、寫實。據考證，三邊原是邊關重鎮，朝廷常派南方將領在此地鎮守，他們帶著家眷在這裡生活，也帶來了水鄉的民間文化，與當地古拙的民間藝術待以結合，產生了獨特的三邊剪紙。

差距地區因為經濟基礎較好，剪紙的形式變得多樣起來，單色、點彩、拼貼、紙塑等多種形式相互運用，內容上以戲曲人物為主，花鳥動物中常常加進象徵文化符號的琴棋書畫，八寶等，有濃烈的中原文化特徵。庫淑蘭是旬邑縣民間拼貼剪紙的高手，今年八十多歲，陝西省文化廳命名的剪紙藝術大師。她把拼貼剪紙發展到極致，使專家學者驚嘆不已，台灣漢聲為庫淑蘭出版了大型專輯畫冊。中央電視台、陝西電視台拍攝專題片進行報導。合陽縣羅佔花老人創作的紙塑剪紙，人物的造型採自於戲劇，把戲劇人物的一招一式刻畫的栩栩如生。渭北的單色剪紙受其皮影造型的影響，而西府的單色剪紙受木板年畫影響，可以看出中原文化深厚的底蘊。

3.山東民間剪紙

山東民間剪紙從造型風格上大致可分兩類。一類是渤海灣區域粗獷豪放的風格，與黃河流域其他省份的剪紙一脈相承。一類則是更有特點的山東膠東沿海地區以線為主，線面結合的精巧型剪紙，它似乎與山東漢代畫像石細微繁縟的風格一脈相

承，以其花樣密集的裝飾手段，使單純爽快的外型更飽滿豐富。

山東膠東稱手巧的女子為“伎倆人”，“伎倆人”不管出在哪個村，都是人們引以為榮的事。她們的花樣子常常用煙火熏在土紙上到處流傳，成為遠近鄉村剪花的樣子。剪紙用途最多的是打扮窗戶。膠東的窗戶多是細長條形的格子，一般只能貼一些小的花，婦女們開發自己的創意，運用化整為零的方法把大的構圖分割成條形剪出，再貼到窗上組合成一個完整的畫面。這種稱為“窗越”的剪紙一般貼在“窗心”。另有“窗角花”、“窗旁花”以及懸掛在窗前會活動的“鬥雞花”等，構成了系列性的“櫺間文化”。與節慶的居室佈置相適應，剪紙還用於牆圍及天頂仰棚的裝飾，以及器皿的貼花。除在紅紙上剪花之外，多用燈煙燻黑的辦法，在剪好的黑色背面，再對貼上鮮豔的五彩紙、蠟光紙、金銀箔等，色彩明快奪目，具有鄉土氣息¹⁴。其中，山東高密一帶流傳的剪紙，從農舍的門窗、棚頂到箱櫃、衣櫥都有剪紙裝飾。製作一般不打草稿而放剪直下，其特色是常用鋸齒紋和挺拔的線條相結合來構成形象。

山東剪紙從古發展到今，越來越多地顯示出它獨具有審美功能，因此，民間的“伎倆人”也就更加註重技巧的精熟。那若斷若連的線條和細如蚊足的毛刺，往往叫人感到一種凡人難以達到的絕妙。

¹⁴ 董季群（2004）：《中國傳統民間工藝》。天津：天津古籍出版社，頁294。

第四節 剪紙的用途

剪紙的種類樣式隨著民間風俗習慣之需求，而形成了各種不同的花樣。至於剪紙依據原有的花樣用途，有各種不同的樣式。如早期農村大過年貼於門窗上的窗花，或嫁娶時用於增加喜氣所使用的吉祥花樣。現代結婚婚嫁時常可以看到剪出來的一個「囍」字等等。所以依照剪紙種類與用途，大概可分為下列幾項：

(1) 窗花：(圖2-4-1)，貼在窗戶上用剪紙剪出的叫做「窗花」，窗花是貼於窗紙上或玻璃上，用來作為門窗裝飾品，圖為田字形的窗花，圖中的十字形空白處是為了窗框所設計。流行最廣、品種最多的就屬過年春節時的窗花。舊時櫃子窗的窗花一般由『窗角花』、『窗心』(貼在中心的主圖)和散在空隙間的『小花』組成。棲霞縣有些地方還有裝飾在窗戶上端的『窗飄帶』。格子窗窗花則由六幅或八幅剪紙組合而成。題材有花鳥魚蟲、小動物、戲曲故事、傳說故事、吉祥語組、畫作等。山東萊州地方春節有作剪紙對聯的形式。

(2) 角花：(圖2-4-2)，貼在門窗的邊角，用在窗子角上的剪紙就稱為角花。在窯洞內的炕窯處和屋裏頂棚處，裝飾剪紙花特別講究。一般四邊角落要剪貼邊角花，中間要剪貼大團花。邊角花與團花中間，還要剪貼各種各樣的剪紙圖紋，由這三部分共同組成一個整幅畫面，俗稱炕窯剪紙和頂棚剪紙畫。在中間團花周圍貼五個蝙蝠的叫“五福捧壽”(圖2-4-3)；在中間團花周圍貼五、六條金魚頭，向著中心團花，俗稱“金玉滿堂”；有的在中央團花左右兩邊剪貼兩條雄雌獅子，雙獅中間貼個繡球花，名叫“獅子滾繡球”。還有“喜鵲鬧梅”、“福壽齊全”等等炕窯與頂棚剪紙畫。邊角、團花剪紙雖是整個炕窯頂棚剪紙畫面組成部分，但是花紋圖案內容一定要搭配協調，內容一致，內容含義多為吉祥紋樣的題材。

(3) 繡樣：(圖2-4-4)，又稱花樣兒，一般用白紙剪出，貼在繡布上，依照著型樣刺繡。這類剪紙種類很多，主要有(一)鞋樣花：用在婦女與孩童的鞋面上，以便刺繡。繡在鞋前頭的叫鞋面子花，繡在鞋幫上的叫旁花，另有一種鞋墊花。鞋花圖案因人而異，男孩有虎頭花，女孩有貓頭花、豬嘴花、牡丹花。過端午節有『五毒』

童鞋花，青年婦女的鞋花為各種花卉。婚禮上新娘穿的紅繡鞋有『事事如意，福祿雙全』面子花。老年婦女有佛手（福壽）鞋花。(二)兜子花：有兜子面花和兜子口花兩部分，另有一種幼兒用的圍涎（轉兜子）花。肚兜花用於婦孺肚兜的刺繡花樣，一般圖案有鯉魚串荷花、喜鵲登梅、四季花果等，還有端午節專用的『艾虎』、『五毒』等圖樣。(三)枕頂花：用在枕頭上的花樣，也是用來刺繡。方枕兩端的繡樣，圖案有蝶戀花、福壽、三多、鯉魚跳龍門、劉海金蟾、麒麟送子、戲曲人物、牛郎織女、伯牙操琴、鳳凰等。此外還有背帶花、帽花、門簾花、帳沿花、衣袖花、衣領花、衣邊花、圍腰花、膝褲花、書掛花、荷包花、手巾花等。

(4) 門箋：（圖2-4-5），又稱掛錢、過門箋、掛箋、掛落、門彩、齊牒、羅門箋、門吊、花紙、吊挂、吊錢、紙挂、活門錢等多樣性的名稱，「箋」代表的是幅小而精美的信紙。是過年春節慶賀時貼在門楣上的裝飾刻紙。也有的貼在窗上、迎壁牆上和櫥門、牆窩子、箱櫃抽斗、糧囤、水缸、井、牲口槽、小車、紡車、織機、大農具、柱子、大樹上，這些地方大抵只貼一張。「箋」貼於門楣上的裝飾藝術，是以唐宋時期以彩帛剪春幡而來，門箋¹⁵的形式多為長方形，兩邊有寬緣，下一邊為一排流蘇，中間鏤空圖案小巧而精美，通常貼在大門、二門、堂屋門楣上，其狀如小幡旗，有風吹來，隨風飄動，非常之好看。

(5) 燈花：（圖2-4-6），一般又稱「燈籠花」，是貼在燈上點綴用的裝飾花樣。燈花在中國民間每逢過年、正月十五的元宵燈節以及結婚祝壽等，張燈結綵，將鮮豔的剪紙貼在紙糊的燈籠上，增加歡樂喜慶的氣氛。宋代時以走馬燈、夾紗燈，是將剪好的紙人與紙馬貼在可以轉動的葉輪上，利用燈火的熱氣使之轉動，產生會動的剪紙。

(6) 團花：（圖2-4-7），用在天花板中心的花樣，另有「頂棚花」之稱名，是屋內天花板剪紙裝飾物，頂棚花是裝飾住室天棚（又稱頂棚、仰塵、傳盤頂）的剪紙。山東昌邑地方稱頂棚花為月明花、大團花，一般剪成二龍戲珠圖案，四角再配「角花」，角花的圖案大多為「菱角花」。用於結婚新房的頂棚花有獅子滾繡球、鳳凰

¹⁵ 門箋一般為五張一套，俗稱『一門』，王平（2007），《中國民間美術通論》。合肥：中國科學技術大學出版社，頁64。

串牡丹、四季娃娃、大雞花、蓮子花種種。濱州民間剪紙能手張玉真女士所剪頂棚花有四角、五角、六角、七角、八角、圓形數種，變化多端，為他處所無。舊時中國北方的天花板，多以高粱桿作為骨架，然後糊上白紙稱為「頂棚」，在頂棚的中央貼上圓形或菱形，多邊形的「大團花」，再搭配四角的三角形角花，組合而成「頂棚花」，大團花式以多重折疊方式剪成的中央對稱圖形，人們適合在底部的任何方位觀賞。

(7) 牆花：用以裝飾炕圍四周牆壁的剪紙。北方農家土炕周圍貼在靠近臥處的牆上或是睡炕上稱為「炕圍花」，貼於灶頭上的俗稱「灶頭花」¹⁶。濱州地方幾乎家家都有貼牆花，圖案多為戲曲人物、神話故事、民俗活動場面、獅子滾繡球、娃娃抱魚、老鼠娶親等。萊州農村當年結婚的新媳婦過年時要用剪紙裝飾新房炕上東西兩面牆壁，統稱「炕牆花」，兩面牆壁各用四個角花為界框，其名「炕角花」，常剪成『八寶』圖案。中間大花、小花隨意搭配，也有剪大幅『諸葛亮招親』的。

(8) 喜花：(圖2-4-8)，「喜慶花」包括「喜花」、「禮花」、「供花」、「燭台花」等。我國自古重視人生禮儀，特別對婚俗活動更加重視。喜花剪紙是隨著中國婚俗的逐步完善而出現的結婚用品，流傳在全國各地。雖剪刻內容手法不一，但應用範圍則大同小異，都是用於裝飾結婚氣氛。它注重剪刻體裁的喻意性和造型的整體性。我國南北各地至今仍流行的剪紙形式，如雙喜字帖於新房的牆、櫃、盒、匣上；西北地區還貼上“蛇盤兔”、花“扣碗”，均表現了男女恩愛、幸福之意。碗中扣有蛙、象徵“娃”，即求子嗣。民間流傳屬蛇、屬兔年男女結合最為美滿，其民謠稱：“蛇盤兔，必定富”、“貼上蛇盤兔，種下搖錢樹。”喜花剪紙的裝飾能恰如其分地渲染婚禮氣氛和喜日的環境，能起到點綴嫁妝、美化洞房、渲染婚禮的效果。喜花剪紙常見的有以古語文字喜花、喻意雙關的喜花、戲曲故事的喜花和民俗事象為主體的喜花形式，以吉語漢字為題材的喜花剪紙在民間也不乏其例，如各種以“喜”字組成的喜花，以吉祥喻意“富貴有餘”、“鴛鴦戲水”、“鳳穿牡丹”、“喜上梅梢”(圖2-4-9)、“雙喜臨門”等漢字組成的喜花。喜花的形式與其他門類的剪紙相比，更注重對吉祥文字的運用和喻意愛情題材的選擇。如喜花外形

¹⁶ 牆花：王平(2007)，《中國民間美術通論》。合肥：中國科學技術大學出版社，頁63。

剪刻出現的圓形、方形、桃形、菊花形、牡丹形、如意形等都有完整獨立形狀的外輪廓，反映民間美術形態中的花套花，形套形的陰陽造型觀念。

其他如藏書票：東方剪紙與西方之藝術結合。商業設計中也經常出現傳統剪紙的圖案。傳統剪紙藝術也常運用在公共藝術裝置上，功德花紙屬於酬謝神明、消災除病和喪俗祭祀使用。

圖2-4-1，窗花，陝西

圖2-4-2，角花，民間剪紙藝術

圖2-4-3，繡樣，鞋樣花

圖2-4-4，五福捧壽
陝西安塞 樊曉梅作

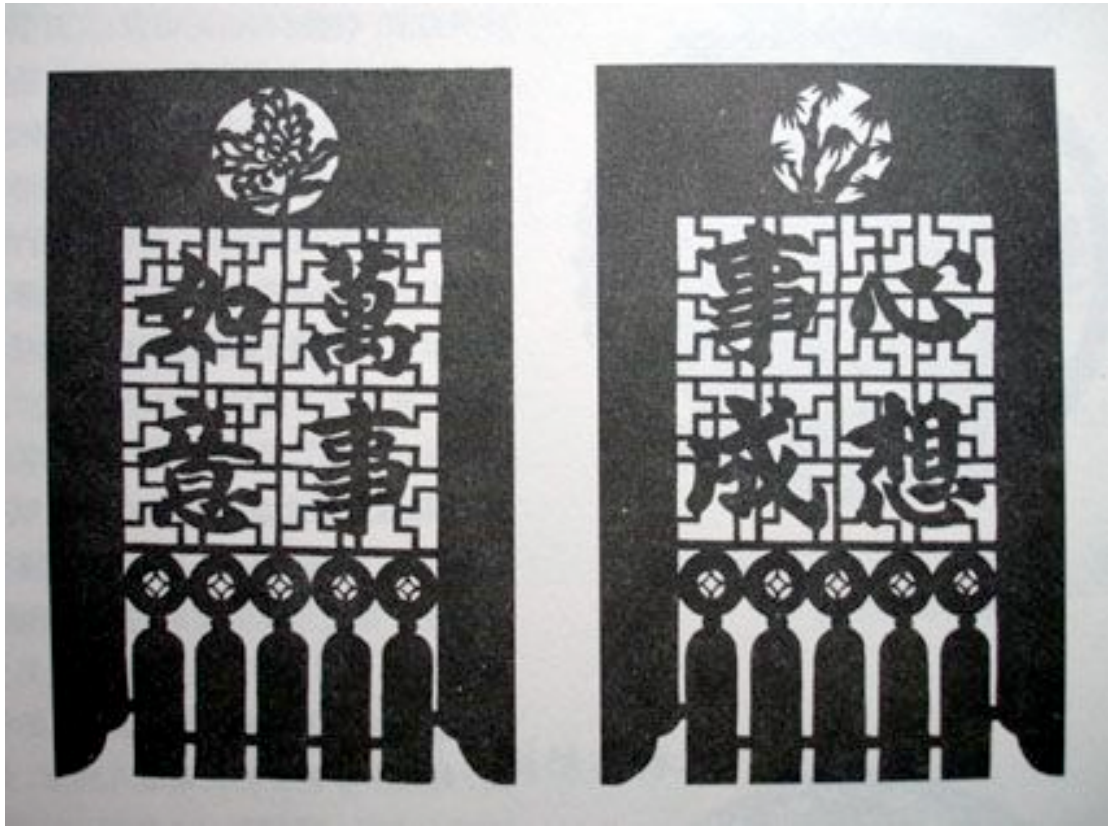

圖2-4-5，門箋，吉祥圖
河北蔚縣

圖2-4-6，燈花

圖2-4-7，公雞團花

圖2-4-8，喜花，雙魚雙鳥雙喜字
陝西安塞 樊曉梅作

圖2-4-9，喜上梅梢
陝西安塞 樊曉梅作

第五節 剪紙的特性與風格

剪紙原是我國一種古老的民間藝術，至今仍然廣泛的流傳於全國各地，國人一般的習俗總喜歡在農曆新年時，用剪紙作品來做為迎春納福求祥接吉的象徵，家家戶戶都貼上用大紅紙所剪成的各種圖案，做為新春應景的點綴，不僅增添許多情趣，而且也格外的顯得喜氣洋洋。每一種藝術都有自己獨特的藝術風格，由於剪紙材料（紙）和所用的工具（剪刀和刻刀）決定了剪紙具有它自己的藝術風格。剪紙藝術是一門易學但卻難易精通的民間技藝，作者大多出於鄉村婦女和民間藝人之手，由於他（她）們以現實生活中的見聞事物作題材，對物象觀察，全憑純樸的感情與直覺的印象為基礎，因此形成剪紙藝術渾厚、單純、簡潔，明快的特殊風格，反

映了農民那種樸實無華的精神。歸納前人所論及的經驗大概有幾個方面可以說明，目前國內一般的剪紙大部分仍然滯留在刀與剪並用之範圍內，其主要工具和材料是使用剪刀、刻刀與刻洞圓刀等，在方法與技巧方面仍未能突破創新，這種作品其實不能稱為剪紙藝術。只能稱為刀剪藝術或刻紙藝術。嚴格的來說，完全用剪刀剪出來的作品，才能稱為剪紙藝術，這種作品與刀剪所完成的作品在風格上有著很大的差異，現在就讓我們來說明如何完全用剪刀做為工具而剪出成品來的剪紙藝術吧。

一、基本紙張摺法

1.對摺法：

對摺法最基本的原則就是，不論我們怎麼去摺這一張紙，在每一個過程中摺出來的角度都是直角，不論上下或左右。這種方法我們就稱之為對摺法（圖2-5-1）。對摺一般而言就是將紙直接對摺來剪，大多是剪出一半的圖案，剪完打開後就是一幅完整的對稱圖形。除此之外也可以邊剪邊部份對摺，但這樣的剪法要先剪對稱的部份後再剪不對稱的部份。

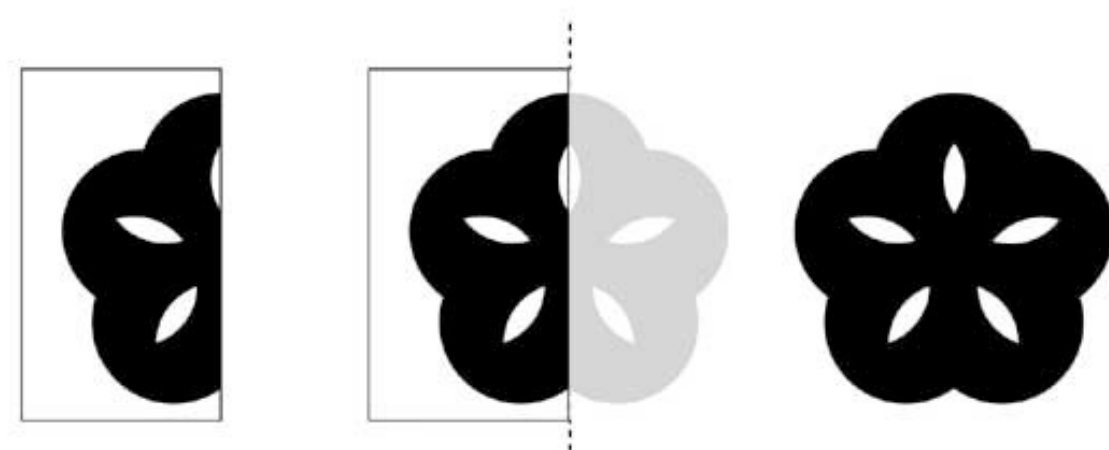

圖2-5-1，對摺法

2.集中摺法（輻射狀）：

集中摺法又稱為輻射狀的摺法，不論那一種剪紙方法，第一步一定是先將紙張對摺一次，找出這一張紙的中心點，集中摺法的要領，就是先將紙張對摺一次後，再依據需要，以中心點為基點，摺若干次，打開後，紙張的摺痕一定是集中在中心點上，成輻射狀，所以又稱之為輻射狀摺法。

3.二方連續與四方連續：

所謂二方連續就是指上下對稱或左右對稱而又連續的圖案，而四方連續則是指上下左右四面都對稱而連續的圖案。我們就來看一看用集中摺法所剪出的二方連續（圖2-5-2）和四方連續（圖2-5-3）的圖案。我們共剪了一顆心形的圖案，而打開來後，就變成了四個連續而又對稱的圖案了。現在我們再把這個圖案美化一下，現在剪出來的是一個四方連續的圖案，我們把這個圖案對摺以後，它就是一個左右對稱的二方連續的圖案了。如果再把它轉動一下，這樣子就成了上下對稱的二方連續了。再把它打開來，上下左右都對稱而又連續，這就是一個四方連續的圖案了。

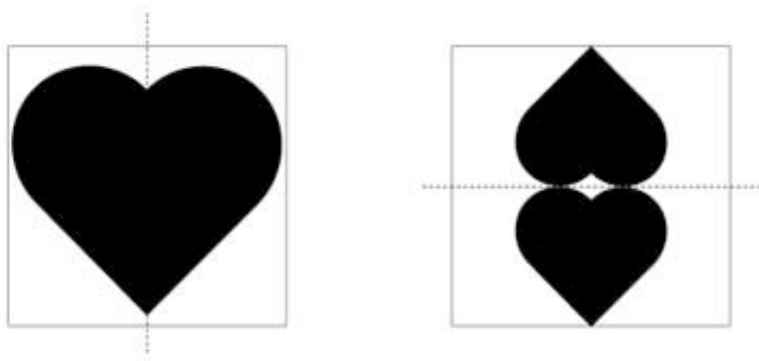

圖2-5-2，二方連續

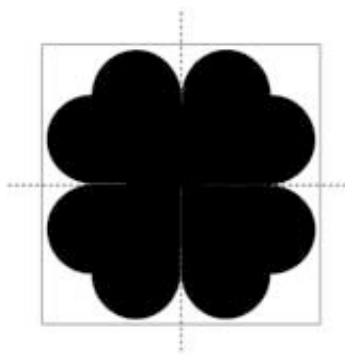

圖2-5-3，四方連續

4.循環連續：

第二種剪紙技巧是循環連續（圖2-5-4）的剪法，所謂循環連續就是圖形的連續對稱圖案，像我們中華民國青天白日的國徽就是一個典型的循環連續圖案，現在我們用綜合摺法來剪出這一個循環連續圖案，剪好了之後，就是一個美麗的循環連續圖案－青天白日的國徽了。

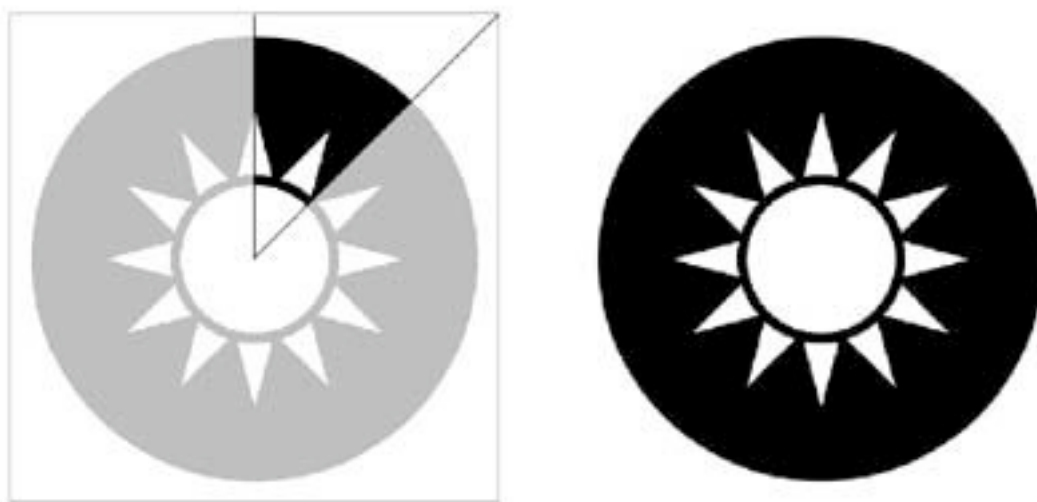

圖2-5-4， 循環連續

5.分段剪法：

有很多圖案是沒有辦法一次用一種方法就可以剪出來的，所以我們必須把整個圖案分成幾個不同的階段來處理，這種剪法稱為分段剪法。現在就讓我們來看一看分段剪法的示範。我們先剪圖案外緣的部分，接著再來剪圖案中間的部分。剪好了之後，我們將它打開來，就是一幅美麗的五福捧壽的圖案，這種技巧叫做分段剪法。

6.重覆摺剪法

所謂重覆摺剪法也是將圖案分開處理的一種技巧，不過它和分段剪法不同的是這種剪法將不同階段的圖案以不同的摺法重新摺過後再剪。現在我們來看看示範。現在第一階段的圖案已完成了，我們將紙張打開摺過，再剪另外一個階段的圖案。整個剪完之後，將紙張打開，就是一幅我愛中華的圖案了。

二、基本剪刀刀法

剪刀的用法大致可以分成以下三種：

1.直插刀法

直插刀法就是把刀尖插入要剪去的部份，然後慢慢的剪開。這種刀法是在陝北的婆姨們最常慣用的刀法，民間把剪法稱為花，指的就是這種刀法，也是剪紙的最基本方法。單剪的花草、動物，其剪裁大多是利用此法。曾來台傳授剪紙的樊曉梅就說，只要把直插刀法給熟練，就可以說剪紙已經入門。

2.開口刀法

開口刀法是剪紙中最簡便的刀法。它大多與摺疊法相配合，將紙摺疊後在形外開口剪出形象或紋飾，省去了插刀法的步驟。使其製作更加快速且方便，傳統的圖案、面具或對稱圖案，大多是利用此刀法。

3.暗刀法

暗刀法一般是在形外下剪，剪出一道暗線進入所需要刻畫的圖案之中所欲剪去的部位，或者是在某個位置要做出一個暗記等，以求節省工時。這種刀法同開口刀法，都是為了省去插刀法的麻煩，用暗刀法時要特別注意不要去破壞形體，不能看出下刀的位置，剪刺繡花樣多用此種刀法¹⁷。

三、剪紙的特性

1.線線相連與線線相斷

在剪紙中，線是最基本的造型元素，也是剪紙形式美的主要因素。剪紙是一種鏤空的藝術¹⁸。剪紙作品由於是在紙上剪出或刻出的，因此必須採取鏤空的辦法，由於鏤空就形成了陽紋的剪紙必須線線相連，陰紋的剪紙必須線線相斷，如果把一部分的線條剪斷了，就會使整張剪紙支離破碎，形不成畫面。連接線是圖與圖相連處

¹⁷ 吳望如編著（2005）：《臺北縣剪紙研習暨比賽成果專輯》。台北：臺北縣政府，頁28,29。

¹⁸ 王平（2007），《中國民間美術通論》。合肥：中國科學技術大學出版社，頁81。

的線條，又稱做『橋』。由此就產生了千刻不落，萬剪不斷的結構。這是剪紙藝術的一個重要特點。剪紙很講究線條，因為剪紙的畫面就是由線條構成的。使圖不脫落強化結構的功用，也有裝飾畫面的效果。江蘇揚州著名剪紙老藝人張永壽根據地長期的實踐經驗把剪紙的線條歸納為五個字：“圓、尖、方、缺、線”。並要求達到：“圓如秋月、尖如麥芒、方如青磚、缺如鋸齒、線如鬚鬚。”可以說線條是剪紙造型的基礎。

2.構圖造型圖案化

在造型構圖上，剪紙不同於其他繪畫表現一般，它較難表現出三度空間、場景和形象的層層重疊，對於物象之間的比例和透視關係也往往有所突破。它主要依據形象在內容上的聯繫，較多使用組合重複的手法，由於在造型上的誇張變形，又可使用圖案形式美的一些規律，作對稱、均勻分布、重複、平衡、組合與連續等處理。而其中『摺疊剪』是剪紙的一種重要技法，它運用各種摺疊紙的方式，把剪出的圖像有重複對稱的效果。它可以把星星、月亮、太陽，飛鳥走獸、雲彩、山水，同地面上的建築物與人群，同時安排在一個畫面上。對摺、三摺、四摺或是重複，完整集中有規則的剪出，常見的有“層層疊高”或並用“隔物換景”的形式，來表現其造型與構圖。

3.形象誇張、簡潔、優美，富有節奏感

由於受到工具和材料局限，要求剪紙在處理形象時，既要抓住物象特徵，又得做到線條連接自然。因此，就不能採取自然主義的寫實手法。要求抓注形象的主要部分，大膽舍去次要部分，使主體一目了然。形體要突出，形成樸實、大方的優美感，物象姿態要誇張，動作要大，姿勢要優美，就像舞臺上的亮相動作一樣，富有節奏感。

4.色彩單純、明快、美化

剪紙的色彩要求在簡中求繁，少作同類色、類似色、鄰近色的配置。要求在對比色中求協調。構圖畫面不論主主題或者是背景皆在同一平面上，為了展現出景深有層次，同時還要注意用色的比例。會僅用黑白表現出其特色效果。如用一個為主的顏色形成主調時，其他顏色在對比度上可以程度不同地減弱。有時碰到各種顏色並置時，稍有生硬的感覺時，則把它們分別套入不同的單色單裡，如黑色、金色剪成的主稿裏頭，即可獲得協調、明快的感覺，又不失剪紙藝術要求的色彩單純明快的要求。

5.刀法要”穩、準、巧”

民間剪紙的許多特點和風格都是是由於刀法上的一定技巧而產生的，如江蘇揚州張永壽創作的“百菊圖”聞名（圖2-5-5）¹，許多地方都是運用刀法的技巧。例如刻一種“羅漢須”的菊花，由於它初開時是直瓣，盛開時就捲曲，形成螺絲圈，剪這種菊花，要一瓣一瓣從裏往外圈剪，剪成後花瓣捲曲自如，才能組成一朵形象殊異、風味別致的菊花。如果刻一種叫“鷺鷥羽”的菊花，由於它開花時一瓣套著一瓣，一瓣勾著一瓣，剪這種菊，要運用“掏剪法”，剪起的地方要片片相連，瓣瓣相隨，花瓣之間的粗細、大小才能參差有致，變化不同，剪成的花才能像鷺鷥的羽毛一樣豐滿而美麗。當同時刻制數量比較多的剪紙時，在刀法的運用上，要切不要劃，切出來的剪紙比劃出來的剪紙要顯得厚實。用刀時必須要像手拿鋼鋸一樣，上、下來回切動，用力要剛勁、均勻，否則，刀在千里就會失去靈活性。注意不要左右來回擺動，握刀上下必須垂直，刻出的剪紙才會準確。在刻紙時，下刀和起刀必須做到准，特別是在刀與刀們連接的地方，說下就下，說起就起，否則，線條就容易被刀刻斷或者刻不斷而把剪紙撕壞。這裏的“巧”主要是指運用巧刀刻出的鋸齒和月牙兒。這是剪紙刀法中很重要的兩種紋樣表現，下面就大略說明一下剪紙紋樣的表現。

圖2-5-5，菊花，張永壽作

四、剪紙的紋樣表現

1. 鋸齒紋（牙牙紋）

「鋸齒」是作者在製作過程中，由於紙和刀的切割移動而自然產生的，它利用鋸齒的長短、疏密、曲直，剛柔，鈍銳的變比，結合不同物象的特徵，表現它的質感、量感、結構等。鋸齒紋又稱之為「牙牙紋」（圖2-5-6）此種是最常用來表現的圖紋。刻植物時，柔和的鋸齒紋可以表現它的花果，堅硬的鋸齒紋可以表現樹的葉子和莖的針刺、毛絨。刻動物時，細密的鋸齒紋可以表現軟軟的絨毛與剛健的紋路可以表現硬實的鬃毛，圓實半弧形的鋸齒紋可以表現禽鳥、魚蟲的羽毛和鱗。刻人物時，用跳動的鋸齒紋可以表現活動的眉毛，鬍子，頭髮，用修長豐潤的鋸齒紋可以表現小孩豐滿的肌膚。

圖2-5-6，鋸齒紋，亦俗稱「牙牙紋」

2. 月牙兒紋

「月牙兒紋」（圖2-5-7）是一種基本型，也是剪刻時自然產生的各種弧形裝飾，它以陰刻為主，主要表現人物的衣紋，或破壞大塊黑的面積，根據個同物象的特徵，形狀，可長可短，可寬可窄，可曲可直，能變化出各種不同的類型。如要剪出「牙牙紋」鋸齒的形狀或「花瓣紋」都必須應用到月牙兒紋。

3. 花瓣紋

「花瓣紋」又稱為「花瓣瓣」（圖2-5-8），其取花瓣局部構成的一種基本紋樣，其弧線依觀察到的花瓣而有所變化。花瓣紋樣通常以梅花、桃花、菊花等。大一點的可按花瓣分層加以表現，小點的可三瓣五瓣，有的幾乎縮成一個點狀，多用在服飾和動物身上，或環境花草上及固定的器物圖案上的點綴，是塑形像不可缺少的紋樣。

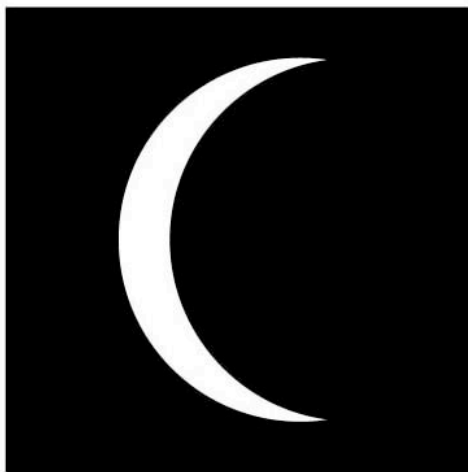

圖2-5-7，月牙兒紋

圖2-5-8，花瓣紋

4.線紋

線紋（圖2-5-9），剪線也是剪紙的基本功之一，線可以用來作造型，也可以用作裝飾，更可以用作連接。故在做練習剪線紋時要注意以下幾點：（1）線條要求流暢、均勻對稱（2）有變化的線要求變化中求統一（3）若剪陽剪的線要線線相連，不可剪斷。

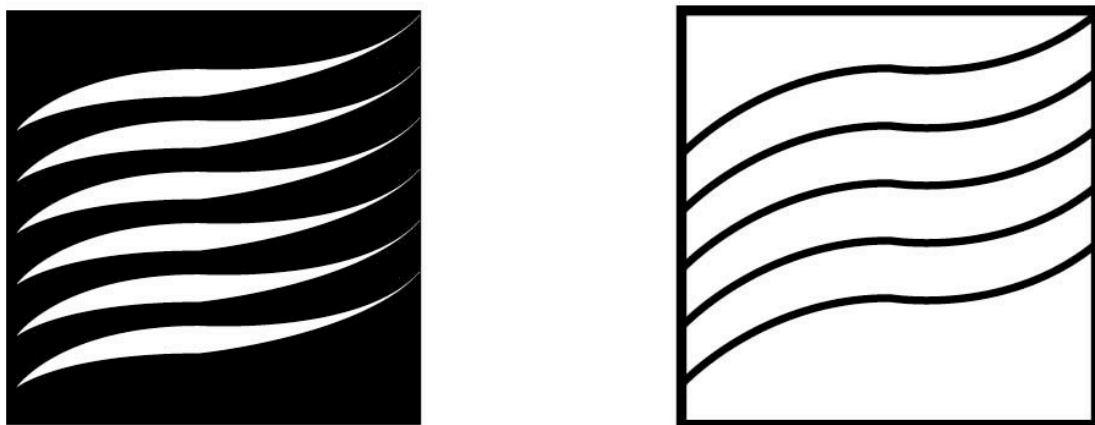

圖2-5-9，兩種不同形式表現的線紋

5.旋轉紋

旋轉紋（圖2-5-10）又稱「太陽旋轉紋」，大多用來坐在動物身上的裝飾，剪旋轉紋，大多是從中心位置直剪下刀，與剪月牙紋相似，先剪裡圈再剪外圈。一般來說，旋轉後有轉四轉、六轉、八轉或十轉不等。再剪時要注意每一個紋要均勻不可曲直不一。

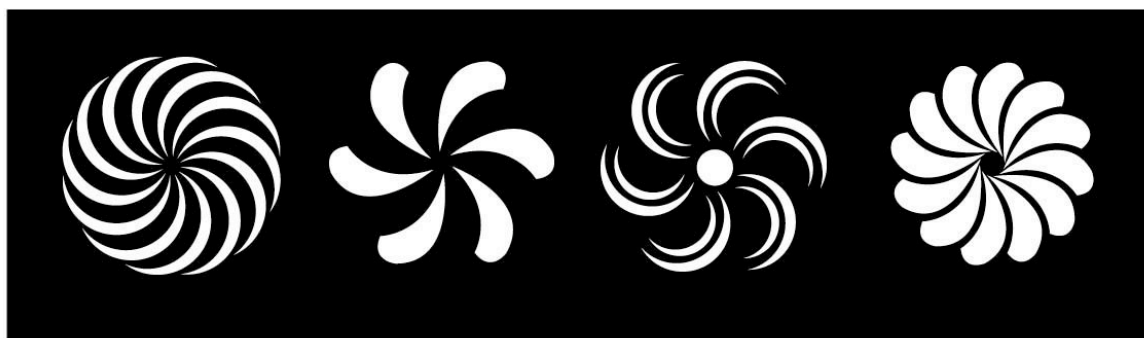

圖2-5-10，旋轉紋

此外剪紙的紋樣還有「星宿紋」、「圖形紋」、「萬字紋」（圖2-5-11）（萬字紋的轉法向右或向左都可以）等。另有一種是「古錢紋」（圖2-5-12）的變形，大多是以各類花瓣紋作為變形或聯想。而像一般的喜慶祝賀也有其吉祥的圖紋，例如有「盤長紋」、「葫蘆紋」、「雙喜紋」樣等多種吉祥符號創造的剪紋。在民間也有被喻為「祥雲」的「雲頭紋」或「雲勾紋」的圖紋，圖案的變化常使用對稱、勾勒、置頂與角落使用。「鋸齒紋」和「月牙兒紋」這兩種形式也往往不同一張剪紙畫面中交錯運用，使得層次更加分明和富有變化。從南北朝時期的「對馬團花」和「對猴團花」剪紙技法中的鋸齒和月牙兒的萌芽出現，經過於百年的歷史演變，一直延續至今已成為一種裝飾圖案的規律被人們所喜愛和運用。民間剪紙的刀法形式除鋸齒紋和月牙兒之外與上述所列之外，還有諸如花朵、渦紋和水紋等。

以上這些基本紋樣或其他之紋樣，有時都不是單一存在在一個剪紙裡呈現，而是要互相的配合出現，才能顯現出其藝術的風貌。單看剪紙工作創作者，所要剪紙剪到「鉸」的階段，大都可以剪出自己的風格，有自己的特色紋樣了。

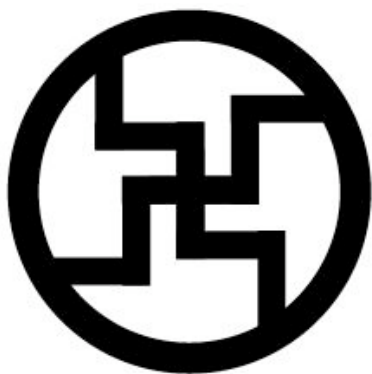

圖2-5-11，萬字紋

圖2-5-12，古錢紋

第六節 臺灣與大陸地區剪紙名家的介紹

一、臺灣剪紙名家

李煥章（1925～）

李煥章，出生於山東省臨沂縣，內戰後隨政府來台定居。愛上剪紙的原因，完全跟他的出生環境有關。李煥章表示在山東一帶，「剪紙」這項技藝對婦女來說是家常便飯，「每個女性都很會剪。」家家戶戶都會剪「窗花」來裝飾窗戶，如女子出嫁了，就剪「囍花」佈置；逢年過節，配合節慶剪出各式各樣的「楣箋」。李煥章之所以可以在1991年得到行政院文建會「薪傳獎」的殊榮，是在於李煥章的另一個堅持「創新」。他平日的休閒就是剪紙，並且在剪紙過程中不斷尋找新的點子。在工具上，除了使用特殊的剪刀來工作，老師另外使用美工刀、口紅膠和完稿膠，美工刀可以刻出更精細的紋路，口紅膠和完稿膠則可以讓作品在黏貼時不會出現凹凸不平的狀況。1996年更榮獲「提昇民俗藝術獎」。此外他也不斷持續研發，才能不斷有完美的新技法教給學生。其作品多次應邀在海內外各地展出，他也因應台灣氣候潮濕，李煥章也研發出一套台灣式的剪紙方式，就是用國畫的綾布來剪，因為布比較硬，而且台灣的剪紙會有一種特殊的角度，以區隔大陸的紙雕。李煥章老師目前仍孜孜不倦的繼續推動剪紙藝術，也是目前國內的剪紙國寶藝師。

圖2-6-1，李煥章作

圖2-6-2，李煥章作

吳耿禎（1979～）

吳耿禎，1979年生於台南。曾參與【流浪者計畫】獎助前往陝北進行民間藝術與建築之旅，從「台灣剪紙2006」這一個未完成的作品出發，在立體與圖像之間或在堆積與攤開之間，你或許會問起關連性的問題。雖然我僅能提供某項經驗論般的想法，他們介於剗刻之間。而我感到曖昧與歧義，在其中我思考中國剪紙的時候，這些呈現中的與被呈現的，難道有一張大團花等著我剪，或者那只是等待實現的某種空洞。我童年的河流具有特殊性，能夠被援引嗎？也就是說，這個世界上有一張絕對的地圖可供丈量並且我即將經過？

作者倚賴更多詩興的直覺，音樂的、節奏的、抽象的品質，滿地紅色的碎屑像流沙正在悄悄翻飛。有人曾經從建築基地慣用的等高線出發去分析他的作品構成，而我的陝西流浪經驗告訴我，我的作品相似某種容器，如果等高線是地，我的作品包含天和地（這是一種中國式的古老說法）。當我生活在窯洞內，我深刻體會庫淑蘭曾吟唱她自己的一生：「黑了明了，陰了晴了，吃了飽了，活了老了。」簡單的十六個字，我的確有感，窯洞簡單的生活讓我明白剪紙光影，當人們生活在室內只能倚賴那扇窗看向窗外的天地，剪紙遂成無比精神上的沐浴。水墨山水，皮影戲，刺繡，服裝…的美學基礎，也許，也都悄悄有了關聯。

圖2-6-3，雲門舞蹈十年紅青蛙

圖2-6-4，牛年剪紙藝術萬花筒

二、大陸剪紙名家

庫淑蘭（1920～2004）

庫淑蘭（圖2-6-5）生於1920年3月31日，地點就在旬邑縣赤道鄉王村的一個貧苦農民家庭，打從小就跟父親逃荒要飯。四歲便開始纏腳，六、七歲開始隨母親學剪紙、作畫。小時曾讀過幾年書的庫淑蘭，十七歲時便嫁到赤道鄉富村。她的一生中有過13個孩子，但都被災荒疾病奪走了其中10位。婚後，為了打發時日，庫淑蘭繼續剪紙；但一次偶然的遭遇改變了她的剪紙風格和人生態度。

1985年初冬，庫淑蘭不慎滑入一口枯井；被人救起後，她大病40餘天，幾乎不省人事。然而，某日醒了過來，她精神抖擻。大難不死的庫淑蘭，認為自己是得到了“剪花娘子”的保佑。從此，在每幅大作品中，她都要剪一個“剪花娘子”的形象。由於剪紙構圖大膽、人物形象飽滿、色彩鮮麗，庫淑蘭的作品很快受到了關注。她的藝術剪紙也先後在西安美術家畫廊、中國美術館、中央美術學院陳列館展出。1996年3月聯合國教科文組織更是授予她“中國民間工藝美術大師”。2001年，剪紙藝人魏伊平拜到庫淑蘭門下，成為大師唯一的親傳女弟子。

因為貧困，她長期被病痛困擾。氣管炎令她晚年時，說話頗為費勁，時不時弓著腰長喘氣。2004年12月19日，庫淑蘭在家中病逝，享年84歲。生前，她還曾擔任過第二屆中國民間剪紙研究會會員代表大會理事，陝西省農民畫協會理事。

庫淑蘭早期的作品（1980—1989年）主要是以簡潔明朗色彩絢麗為主要的方向，描繪著一幅幅日常生活百態圖，牛羊豬狗、花草樹木、房舍農具無不活靈活現，動態自然。她的每一幅作品都配有或歡快酣暢，或辛酸譏諷，或風趣詼諧的歌謠。這些歌謠有的頌揚人生善惡，有的表現出日常生活的哲理，有的述說文化感慨。晚年後（1989—2000年）80多歲的她重複的表現著一個神秘主題“剪花娘子”的創作。

“剪花娘子”（圖2-6-6）（圖2-6-7）這個女神雍容華貴儀態萬方。她是庫淑蘭的心理偶像又是一個超完美的藝術視覺構圖。這個藝術構圖充分的表現出當地人樸素的審美觀，也就是“大臉盤、高鼻梁，膚色白皙、眼睛大、眼黑多與口型小”的造型是為當地的美人。

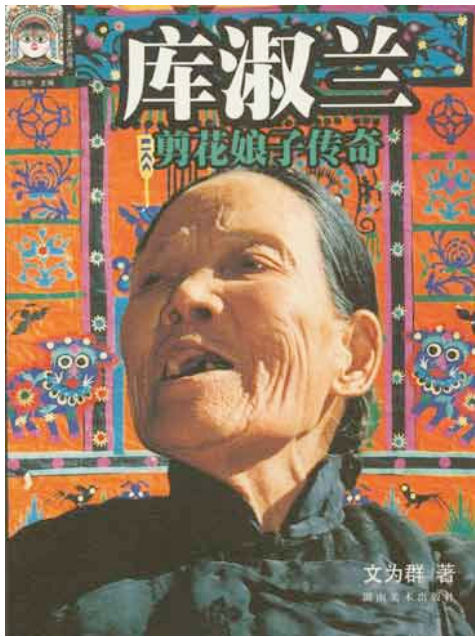

圖2-6-5，庫淑蘭，剪花娘子傳奇

圖2-6-6，剪花娘子

圖2-6-7，剪花娘子

張永壽（1907～1989）

張永壽，江蘇揚州人。生於1907年，卒於1989年，終年84歲。他從事剪紙60余年，創作了數千幅精巧絕倫的剪紙作品，先后出版了《張永壽剪紙集》、《百花齊放剪紙集》、《百菊圖》和《百蝶戀花圖》4本剪紙集。張永壽出生於剪紙世家，他的祖先皆以剪紙為業，傳至其父歷經4代。祖父張萬國、父親張金盛都是知名的剪紙藝人。

張永壽剪紙題材廣泛，最擅長花卉，尤以剪菊傳神。他年輕時酷愛菊花，每以菊花寄托精神，勵志奮進。他常四出訪菊，每見一個佳品，必觀賞再三，流連忘返。他剪出的菊花，形神兼備，輕靈自如，各呈嬌妍。張永壽的藝術成就，受到國內許多著名學者、藝術家的贊賞。美術大師劉海粟曾稱贊他的剪紙“剪中有畫，其味無窮”。

張永壽是揚州剪紙藝術的杰出代表，堪稱「揚州剪紙大師」。他一生以頑強的意志、辛勤的勞動和卓越的藝術才能，創作了大量剪紙珍品，其形神兼備的造型，精練優美的構圖，獨樹一幟的藝術風格，成為中國民間藝術的寶貴財富。

圖2-6-8，北國風光，張永壽作

圖2-6-9，菊花，張永壽作

楊梅英（1941～）

楊梅英（圖2-6-10）（是陝西省富縣人，1941年出生，六歲學做麵花，十一歲在秦腔劇團唱戲擔任旦角，二十二歲學剪紙，四十歲開始學農民畫，四十八歲進行泥塑創作。1970年時因參加了洛川縣文化館所舉辦的美術創作班之後，開始喜愛上剪紙。1987年農民畫、瓦、剪紙入選『延安地區美術展覽』，並在延安、西安展出。梅英的民間美術，正是生長在這片多姿多彩、熱烈浪漫的黃土上。她秉承了浪漫主義的原始色彩，將個人的心靈世界和熾熱情感釋放出來，外化成一件件造型藝術作品，表達她的審美情趣，夢想追求。她的剪紙利用單色調與陰陽刻紋虛實互用，其視覺特色為圖案重覆、對稱著稱，在中國大陸被稱為「洛川巧婦」。

圖2-6-10，楊梅英

圖2-6-11，財神，楊梅英

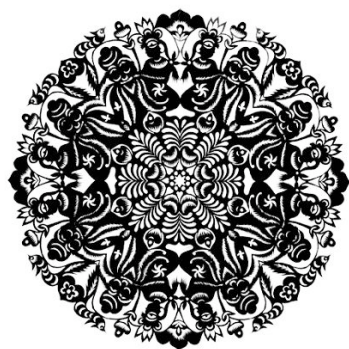

圖2-6-12，爺孫樂，楊梅英作

圖2-6-13，蓮生貴子，楊梅英作

樊曉梅（1977~）

樊曉梅，1977年2月11日生於陝西省安塞縣樓坪鄉新窯村。從小隨母親、農民剪紙大師張芝蘭學習剪紙和學畫農民畫。她經歷了少年時父母先後病故、顛沛流離的艱辛苦難，1995年來到了西安市秦王宮秦漢城陝北窯洞從事剪紙表演。1998年、1999年先後隨陝西民間藝術代表團出訪日本、加拿大，她還曾為美國前總統克林頓和夫人剪作品2001年湖南美術出版編輯出版了《樊曉梅一個安塞姑娘的剪紙故事》（圖2-6-14）圖文畫冊，樊曉梅通過多次國內外剪紙表演活動及媒體宣傳，在民間剪紙聲譽鵲起。從2002年至2005年間，她數次赴中國台灣和新加坡，馬來西亞等地進行剪紙表演和教學，被譽為“中國剪紙皇后”她的剪紙技藝日臻成熟，從中國傳統民間剪紙底蘊中透溢出現代創新的風格。由於她的剪紙剪的速度快又好，在傳統剪紙中表現出新的創意，只憑一把剪刀就可以剪出各式各樣的人物花鳥與風情民俗，作品精彩令現代的新剪紙藝術家都歎為觀止。

圖2-6-14，樊曉梅

圖2-6-15，虎王，樊曉梅作

第七節 民俗工藝剪紙裝飾

「民俗」這一個名詞，是指一個國家或民族或地方的傳承性的生活文化而言。因此民俗本身，即包括歷代相沿已久而形成的風向、習慣，以及歌謠、故事、傳說和諺語等。這裡指的傳承性，是民俗特徵之一。某一類型的民俗，在流傳過程中，自始至終有相同、相似的內容，或有大致相同的內容，或有大致相同的形式。再仔細探討，它有形態傳承和性質傳承之份。前者是指民俗活動方式等外在形態，後者是指信仰等內在因素。因此，習慣是民俗傳承的重要表徵¹⁹。「民俗是指什麼？它的性質又如何呢？簡單的說，民俗就是以民間故事為主題，大量刊印與民俗事物有關風尚與習慣以及信仰、民俗風情、鄉野故事與諺語等的一種以圖形做為表徵的民間美術。」

傳統的民俗工藝，在早期農社會中扮演了多元化的角色，它們既可用、也可食更可以賞玩；可謂用途廣泛，是常民生活文化不可或缺的工藝品。它是屬於民間藝術的一環，由庶民百姓直接創作，原是為滿足生活需要，就地取材質樸無華，其後由於生活文明的發展，加入了審美觀及人生理念的寓意，從而變得多彩多姿，充滿了鄉土氣息，然而在社會工業化聲中，它們正在逐漸消失當中。

我們一般稱民俗藝術（包含台灣常民及原住民的生活文化）大概包括有：傳統工藝、民間技藝、戲曲歌謠、建築藝術、民間信仰活動藝術及原住民藝術等。傳統工藝大略有雕刻（木雕、石雕、竹雕等）、編織、塑藝（陶瓷、玻璃、剪粘等）、繪畫（民俗彩繪、木書、版畫等）。民間技藝有燈籠、紙糊、童玩、女紅、雜技、製香、製紙、漆器、銀器…等。無論是走在現代或者是傳統、民俗等舊有的手工藝，保存、維護民俗即傳統的手工技藝，承先啟後，薪火相傳，是文化建設重要的工作之一。

¹⁹ 潘元石（1991）：《民俗版畫大觀》。台北：行政院文建會，頁12。

由於剪紙藝術在中國歷史上只是應民情風俗的需要而存在，又因材質與自然因素剪紙作品不易保存。所以真正代表的作品不同的時代幾乎沒有多少傳世作品。民俗工藝剪紙裝飾在傳統的中國文化中是民俗的產物，那麼它必定會是俗的東西，而俗的東西往往是不被重視。然而今天的中國文化正在進行重大變革。老舊的民俗逐漸的式微，而新的民俗藝術也迅速的興起。希望傳統剪紙藝術作為中國古文明的一支繁花，將永久綻放下去²⁰。

民俗工藝風格的裝飾，不論是在民宅、廟宇或城牆建築上，裝飾性的題材，不外乎是取其諧音寓意吉祥、祈求福氣、驅兇避邪或藝術形態的表現。另大量的運用民間故事與忠孝節義的故事來展現出教育的功能。更是許多人民展現出身分地位與美學藝術的品味，所以希望中國民間美術民俗工藝可以延續下去，讓文化的資產可以更擴大的留存。

²⁰ 呂勝中（1998）：《民間剪紙精品》。台北：漢聲雜誌社，頁4。

第八節 台灣印象海報設計元素

以下是有關於以台灣印象為主要之相關海報設計作為活動的主要文章。轉述來自黑秀網黑秀人物～游明龍先生。

<用海報設計凝聚認同>

自一九九一年開始，游明龍就與三五好友成立了“海報設計聯誼會”，並舉辦與台灣印象有關的海報設計活動。九零年代初的台灣是個徬徨的年代，當時是台灣正值政治動盪、經濟轉型的時代，人民對未來並不是那麼確定，「我們試圖用對台灣印象的設計實作，凝聚台灣意識。」游明龍這樣訴說著當初的想法，同時也展現出在那個年代裡，身為設計師對台灣這塊土地的情感與執著。

在台灣印象那時的作品裡，游明龍的設計常以文字符號做主角，再加以不同的設計表現，少有多餘的裝飾，行草、飛白的書法與速寫，媽祖駕前的匾額現於海報之上，猶如大筆一揮，厚重有力卻又是輕快寫意；游明龍同時也在作品裡使用了傳統民俗元素，例如符文上的星宿符號、經衣（傳統金紙的種類）的圖紋…等，在游明龍先生設計的海報作品中，出現了許多台灣人生活與文化之中的經驗與記憶。

<台灣印象·漢字·游明龍>

在以台灣印象為主題的海報作品中，『城市印象·平溪』這件作品的天燈讓人感動，就像往上升起的希望，而游明龍先生想營造的氣氛也由畫面訴說著一切；換個題目後，拒毒反毒的海報則又以強而有力的“活著”兩字搶出了主題，告訴大家拒毒最簡單的原由與重要性；近期來，游明龍先生將漢字、圖像、與剪紙藝術合而為一，創作出一系列的作品，展現出傳統剪紙藝術以外的新意，也以此將自我對漢字的意像、想像表現出來，甚至舉辦了展覽及與展覽結合；「我從小讀漢字，漢字不僅是教育啟蒙的工具，更融入生活中。」在游明龍個人海報設計創作展的手冊裡

，創作理念的一開頭就寫了這段話，更可以理解到生活中的種種經驗，都是游明龍的靈感來源。

看著游明龍先生最近展出的漢字創作作品，『囍』字裏面出現了喜鵲的剪影，稱為“歡歡喜喜²¹”（圖2-8-1）的名稱相當適合；而馬上，又看到『壽』字裏面出現各種動物的剪影，名稱叫做“萬壽無疆”更是讓人拍案叫絕！還有其他許多的作品，再再都將對漢字、台灣、生活、甚至文化的細節，都巧妙的表現其中，傳達給觀者游明龍的生活經驗於作品中。（黑秀網，2006/10）

圖2-8-1，歡歡喜喜
游明龍作

²¹ 歡歡喜喜；囍字與喜鵲剪影的結合，再配上桃紅色的色彩，展現傳統剪紙藝術的新意。黑秀網，台灣設計師入口網站，<http://www.heyshow.com.tw>

在臺灣海報設計協會成立15年時，2009年2月18日，台灣海報設計協會特地在台灣師範大學舉辦「台灣印象海報設計展」，不僅邀請協會的會員就「台灣印象」製作海報，並邀請國際的設計師一同參與，對於海報協會成立15周年的這個主題設計作品，相當有趣。

對於這次展出的主題「台灣印象」，其實就是回到成立第一年的原點，第一年成立時，是以台灣之美作為當時展出的主題。這次的展出，有世界各地等國的設計師參與，也是一個很好的交流機會。當然以這次的展覽主題既然是「台灣印象」，不難發現參加的作品中都有幾個台灣印象的共同元素存在，像是「台灣的形狀」、「宗教」、「茶」、「101大樓」、「原住民圖案」等，這些都是台灣的一部分，我們可以從這些參展的海報感受到屬於台灣的文化與精神。而台灣海報協會已成立15年，名稱共經歷3次轉變：

- (1) 1991年「台灣印象海報設計聯誼會」
- (2) 1998年「中華海報設計協會」
- (3) 2000年「台灣海報設計協會」。

擔任2006年台灣海報設計協會理事長陳永基表示，這次的展出活動多了些拍賣活動，雖然是協會首次舉辦，但在國外早已行之有年，未來希望能繼續辦下去。對於這次展覽的地點—台灣師範大學，場地免費，但是與外界的距離仍不夠親近。在2006年，陳永基²²希望可以洽談其他展出地點，像是捷運局地下街畫廊、台中中友誠品、以及高雄文化中心等，希望海報藝術能更貼近民眾的生活。另外，陳永基希望今年能成立「台灣海報設計協會」網站，以及相關資料庫，將會員作品整理成光碟建檔，並提供國內外海報相關訊息。（2009，台灣海報設計協會/廣告雜誌，陳瑩真）

²² 陳永基，現任陳永基設計有限公司創意總監。1984年任職香港 Graphic Atelier Ltd 設計、1986年任職美商李奧貝納廣告公司創意指導、1991年成立陳永基設計有限公司、2007年應邀加入德商安益國際展覽股份有限公司Uniplan Group擔任創意總監，負責集團內創意顧問。1983年至今曾參與國際和本地設計相關展覽超過300場。

第三章 創作理念分析

本章節為創作哲理分析，將藉由此章節的分析與研究運用在本創作中。首先以分析既有的民俗剪紙藝術作為根據，再從一般對於台灣的印象圖案或映像中挑選出適合於本研究創作的題材。比較為何選取的圖像與剪紙藝術共同的特性，做為創作時的參考。另針對兩者之間的造型、色彩、空間與視覺構圖一一分析彼此相關性。最後依循傳統剪紙藝術之視覺特色為基本，創作出能夠代表呈現台灣印象的元素。研究討論其數位化剪紙之製作特點，與數位化剪紙運用的多樣性。

第一節 傳統剪紙之形式再利用

民俗剪紙藝術裝飾富有多樣性，如果詳細記載與介紹並研究說明，可能無法達到本研究的目的。故依據與剪紙藝術較為相關與本研究創作有其接近之題材，來作為研究的創作部份。大略分析傳統剪紙與現代海報設計此兩者之間的相關性加以探討，而使傳統剪紙的形式可以透過以下所提的再次應用：

一、單一圖形之應用

單一圖形的運用，在剪紙裝飾裡頭不是很多見，尤其以單一圖形來作其應用，色彩、構圖與意涵都不是很豐富，對於一件剪紙藝術品來說。單一圖形所要表現的是直接很且明顯易懂的圖形或文字，題材多半是花卉、動物、人物、戲曲故事或文字、吉祥的符號等等。而傳統剪紙藝術也結合了現代的設計理念和表現手法，單一圖形的使用非常的廣泛。圖形的應用如文字上的表現，中國農曆過年喜歡貼上一個春字剪紙（圖3-1-1），祝壽時常用的壽字圖紋（圖3-1-2），還有類似剪影圖像的清代人力車剪紙（圖3-2-3）所代表的單一圖形運用。

圖3-1-1，春字剪紙

圖3-1-2，壽字圖紋

圖3-1-3，清·人力車剪紙

二、複合圖形之應用

複合圖形顧名思義就是利用兩種以上的圖形來作為運用，最常見的除了用來表現剪紙藝術的文字、動物與故事人物外，意象的造型與裝飾象徵性的圖案也是最常用來表達應用的。在民間剪紙中，常以花朵裝飾各種對象。剪人物或動物時也會配上一些花紋，剪梅花鹿²³的裝飾性象徵也是其代表圖案之一。複合圖形的應用完全打破自然形態的約束。在某一種物象內再安排另一個物象的圖案，使得其構圖更加的飽滿，裝飾效果更加強烈。例如江蘇南京傳統剪紙「喜報三多」（圖3-1-4），外形似一折枝花，由柿、桃、石榴組合而成。而在這三種果實的複合是圖形裡，又加上了一些許的吉祥圖案，如柿子裡安排了桂花、如意的圖案，表示事事平安之意。桃子前頭安排了蝙蝠圖案，暗指著福在眼前之意等等，一幅剪紙竟然可以包含著那麼多的豐富內容，可見複合圖形的應用是非常的廣泛與多樣。

圖3-1-4，喜報三多，江蘇南京·張吉根作

²³ 剪梅花鹿：剪梅花鹿時，除了身上的花朵之外，還會在鹿角上添一朵梅花，更增加其裝飾性。王平（2007）：《中國民間美術通論》。合肥中國科學技術大學出版社，頁80。

三、傳統與現代圖形之應用

手工的力量，剪出創意的靈魂。剪紙是把每件東西都結合在一起、互相依賴的世界，也是一個格式化的創意。如何在傳統與現代做一個延續的設計，就必須要透過現代化的設計方式。再藉由現代設計的思維來達到新的藝術創作。數位化的設計製作運用，符合現代化生活的設計，就可以使傳統剪紙藝術現代化。而把一些常見的商品藝術現代化，例如有壁貼、櫥窗圖案裝置、剪紙形式海報設計（圖3-1-5）、DM、包裝設計、封面設計、文具用品，甚至到整個生活用品，壁紙、馬克杯等，有數不完的商品與生活周遭，都是可以設計創作出來的，只要有創意都可行。

現代剪紙藝術就是把平常觀察的事情拿出來創作，觀察東西是最簡單的方法，一切實在的形態，都可以被拿來當作題材剪成出一張紙，紙剪藝術的作品。所以才說它是每件東西結合在一起、可以互相依賴的世界、被格式化的世界。當傳統剪紙藝術現代化之後，就藝術品來說程度上是可以的，如果是要當作商業行為，也就是要當作商品來做的話，那就不得不用所謂的現代設計與廣告行銷的方法來執行。

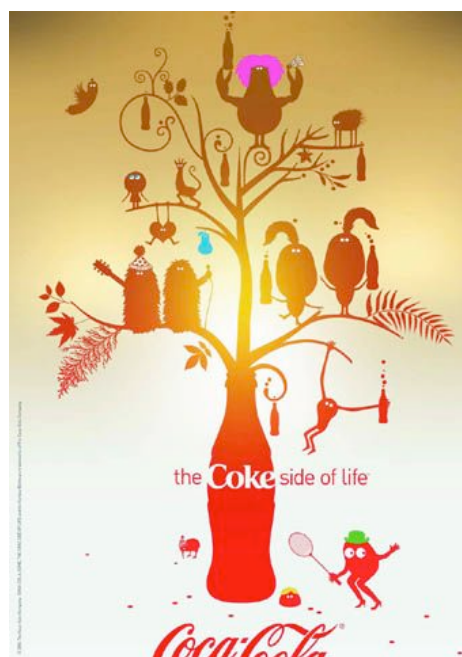

圖3-1-5，現代剪紙形式海報設計，adsoftheworld.com

第二節 傳統剪紙視覺藝術造型分析

傳統剪紙在其視覺與藝術造型上是多麼的有其特殊性，遠在中國古時的農村社會中，有許許多多優秀的民間剪紙作品的產生，就其應用的媒材來說，其中就有很多因素。以下針對構成的一些因素來加以分析與探討。民間剪紙作品會因所使用的剪刀或刀刻來作為創作的工具，其特性也與一般的平面繪畫藝術而有所不同，在其線條、空間層次、構圖與色彩運用上，傳統剪紙藝術的表現形式與基礎理論上與其他藝術創作有不同之處，故就以下幾點來加以分析探討。

一、視覺構圖分析

如果要把一件好的剪紙作品完成，傳統剪紙的視覺構圖方面形成，可說是其重要的步驟之一。構圖所要表現的方式、製作過程與使用的工具材料，都可以影響到整體的視覺。而視覺上的空間與所謂的色彩運用，會使得作品的構圖造型變化有不一樣的地方，單純的運用黑、白色彩來作為空間的層次。圖案中的大小與遠近也顯現出視覺上的空間感，試將以其畫面的構成與空間加以分析研究。

1.以透視方式比例，平面空間轉換成立體空間：

在視覺上的單色基調為平面設計上，顏色的表現很難轉換成三度空間。空間的表現多無前後與景深之分，故較難呈現出立體之表現。而剪紙藝術可以就單色的色彩以二度空間觀念作為畫面的基礎構圖，將三度空間的物件顯現在平面之上。利用構圖上的透視方法把空間給轉換出來，如（圖3-2-1）（圖3-2-2）「燈籠」，高掛在屋內的燈籠，利用兩側透視的原理，把其平面的單色色彩燈籠，將其變化成為一個三度空間有立體感覺的燈籠，形成了奇幻的三度空間的視覺效果。

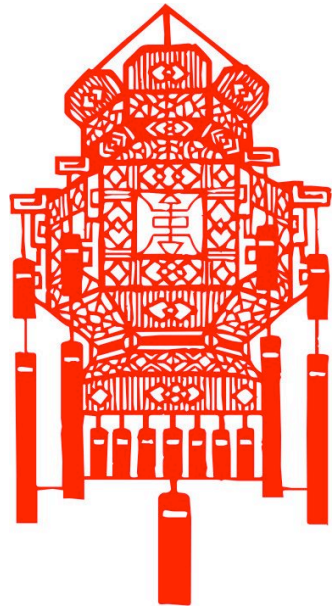

圖3-2-1，燈籠

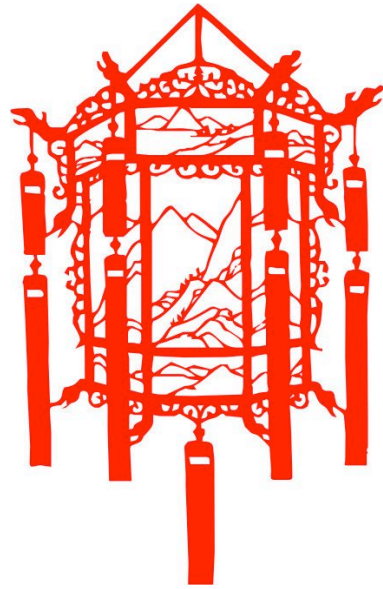

圖3-2-2，燈籠

2.刀剪技巧與線條使用，使畫面產生不同的色調：

運用刀剪的使用與紋樣的變化，使其畫面產生出黑白灰漸變的色調。利用陰陽刻線的使用，虛實線條所造成的紋樣。讓畫面產生厚重的立體感覺，也產生灰色基調色彩，如（圖3-2-3）「貓的全身毛」，運用羽毛剪與鋸齒紋的相互運用，剪出毛茸茸貓的全身質感，產生很厚重厚實的立體空間感。如（圖3-2-4）「頭像」，在虛實兩者之間利用頭髮上的粗細交錯的線條，來達到視覺上色階的黑灰白，而產生的超立體感覺效果。

圖3-2-3，貓的全身毛

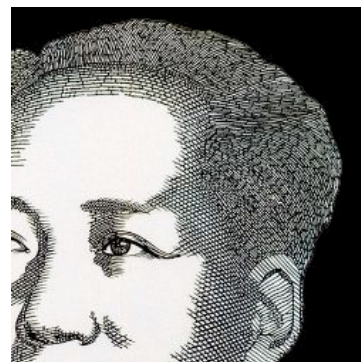

圖3-2-4，頭像（局部）

3.主題與內容相符實：

剪紙的內容與主題必須言之有物，主客要分明。作品主題除了要明確之外，其內容還要有意義的存在，故必須依照主題與內容去思考構圖。例如主題為「鹿鶴同春」（圖3-2-5）古代寓意紋樣，又名「六合同春」。六合²⁴，是指天地與四方（天地和東、西、南、北四方），字意就是天下。而「六合同春」便是天下皆春之意，萬物欣欣向榮。民間通常都運用諧音的手法，以「鹿」取代「陸」之音；「鶴」取其「合」之音。「春」的寓意則取花卉、松樹、椿樹等圖形。這些形象組合起來構成「六合同春」吉祥圖案。在明代，就有以六鶴來表現的圖案。楊慎《升庵外集》：「北之語合鶴迥然不分，故有繪六鶴及椿樹為圖者，取六合同春之義」。

圖3-2-5，鹿鶴同春，樊曉梅作

²⁴ 六合：民間陰陽家以子與丑合、寅與亥合、卯與戌合、辰與酉合、巳與申合、午與未合為「六合」，有天作之合，同享春光之意。呂勝中（1998）：《民間剪紙精品》。台北：漢聲雜誌社，頁6。

4.摺疊方式圖案變化，是其主要之特色：

摺疊的方式形成了多樣性重複的圖案變化，摺紙形式剪紙發揮了其視覺構圖上的主要特色。運用摺紙的特點把構圖以連續、重覆與對稱的形式使用在剪紙藝術上。摺紙摺疊方式有以下幾種：對摺剪（圖3-2-6）、三摺剪（圖3-2-7）、四摺剪、五摺剪（圖3-2-8）甚至到八摺剪都有。不同的摺疊方式所產生的圖案也有所不同，而最基本簡易的就是對摺，只要剪出一邊就會形成所謂的對稱式圖案。但紙張的厚度相對也會影響到摺法的次數，當然對創作者來說，紙張越薄越有利於裁剪。當然也可以產生出以三百六十度同心圓方式的剪裁效果，多摺或者是連續剪也會產生出不同的效果。創作者在構圖思考上也應注意到反覆、對稱與漸變色彩圖層等藝術造型的形式。讓整個畫面會說故事般的生動活潑，剪出不一樣又富有多樣性的藝術作品。

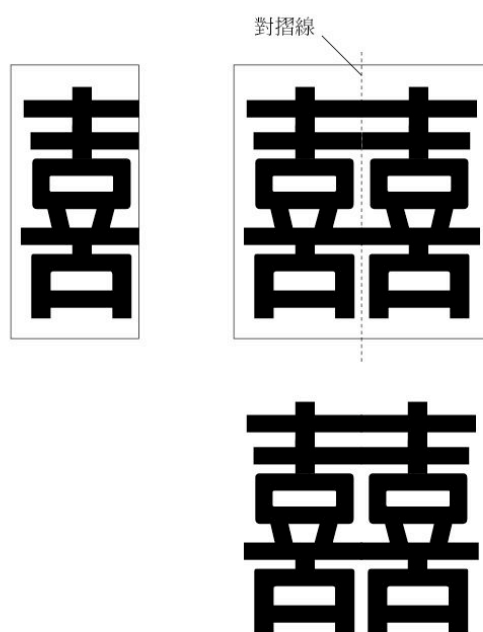
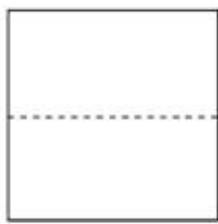
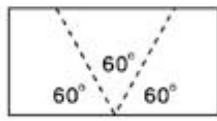

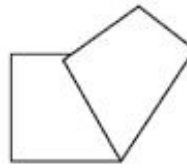
圖3-2-6，對摺剪

1. 將正方形對折一次

2. 中心點

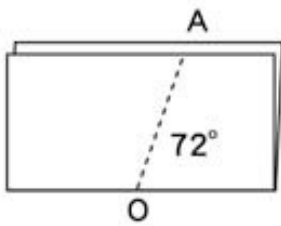

3. 中心點，將另一邊的三分之一向裡頭折第三次

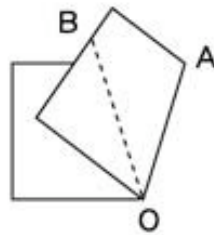

4. 畫上圖形後處理好折線處的連接

圖3-2-7，三摺剪

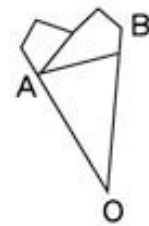
1. 將正方形的紙對折，取折邊中心點O。在對應長邊上取一點A，使角成 72°

2. 以OA線為折邊，將上下兩層翻轉，取角平分線OB

3. 以角平分線OB為折邊將上下四層翻轉

4. 以OA線為折邊將剩下的兩層翻轉

圖3-2-8，五摺剪

二、色彩表現分析

傳統剪紙在色彩表現方面，依照紙張製作的技法也有不同色彩表現的方式。大致上可分為單色剪紙、點染剪紙與套色剪紙。下面就依照這些的色彩特點逐一的分析探討。

1.單色剪紙：

單色顧名思義就是利用單一顏色的運用，將不要的部份從圖案上給剪掉或挖除。而留下來的部份變成為我們所要呈現的圖紋。單色剪紙所使用的色彩特性在於圖像的對比非常的顯著，具備著強烈的視覺效果。而單色的剪紙，紙色的選擇也有許多不同之處，用白色的宣紙或白報紙所形成的剪樣，我們稱為「白色剪紙」（圖3-2-9），也稱為「素面剪紙」。而其因白色的色彩關係，此顏色剪紙大多是使用在喪葬、祭祀方面與試剪紙或傳承之用。

圖3-2-9，福祿壽禧

而一般彩紙在民間較為珍貴，所以在使用上就特別珍貴與小心，不同於白色剪紙。彩色單色剪紙有許多的顏色選擇，最常使用就屬「紅色剪紙」的剪紙，如回娘家（圖3-2-10），石榴（圖3-2-11）。紅色紙料多數是寫春聯使用，在剪紙主要是用於節慶，燈花、喜花與其他題材上使用。故此類的單色剪紙就稱為紅色剪紙，但也有用其他如黑、藍、綠等彩紙剪出的作品。

圖3-2-10，回娘家

圖3-2-11，石榴

2. 點染剪紙：

點染剪紙又名「點色剪紙」或「色繪剪紙」，它是利用生宣紙、高麗紙或白紙剪製而成的。以陰刻法為主，保留大部份的面積，然後以水色點染，用鹼性品色料調入一定的酒水，進行點染。在圖案上面以顏料加以渲染，色彩鮮豔美麗，強烈對比的形式顯著易見，與水印效果相接近。「剪花娘子」（圖3-2-12），就是代表作之一。此種染色方式比起套色剪紙的方式更加的自由細緻，畫面也更顯得有看頭。在

其渲染的剪紙技法裡，點染部份可以依照各種用色的深淺，來產生色彩層次（圖3-2-13），表現出主客從之關係。

圖3-2-12，剪花娘子

圖3-2-13，老虎

3.套色剪紙：

套色剪紙，屬於彩色剪紙的其中一種，有分為整體套色或局部套色。是將單色剪紙鏤空處用其他的顏色，襯在鏤空處底下，以達到色彩變化的特性。「色彩可以增加層次感，有豐富畫面的作用，剪紙的鏤空處襯上不同色彩的色紙，就可表現出雙層的層次感。」（李宜真，2008），整體套色：以陽刻剪紙為主稿，大部分利用黑色和金色的色紙，刻好後將其正面分別套準在所需各種色紙的背面，用鉛筆把需要套色的形狀描繪下來並且分別把它剪好，再把剪出的各種色紙依照要求圖案部位，正面向下，準確地套粘在其主稿背面。局部套色：只須在某個局部進行，顏色要求少而精，在畫面上做到畫龍點睛的效果就可以。（圖3-2-14）

圖3-2-14，局部套色

三、造型構成分析

傳統的剪紙藝術造型構成，不外乎就是剪與刻兩種技法，來呈現出鏤空與具體輪廓的表現。而技法之下所構成的條件可以用點、線、面三個基本要素來運用，「其造型呈現也因為材質、功能、主題、製作過程或表現技法的特定要求產生其獨有的特點」（李宜真，2008），說其造型構成的元素來加以討論，以下，試著分析傳統剪紙造型觀點上的構成因素：

1.陰陽刻的造型觀：

虛與實互相的作用，可使剪紙在依照剪法的不同而有所變化，利用陰陽兩種基本剪法來表現。理論上大致可以分為「陰刻」、「陽刻」、「陰陽刻」三種刻法。中國民間說法中，鼠是子神，與魚內涵意思相通，都是代表繁衍的符號。故有稱作「鼠咬天開」（圖3-2-15）的陽刻窗花作品，這個作品代表的意思就是，「天地合一的扣碗宇宙，子神老鼠在其中，鼠年鼠咬天開，鑽出來化成人類萬物。另外在民間美術中，「魚戲蓮」（圖3-2-16）中的魚、蓮符號圖形也是代表天地相合、男女相交的文化符號，是用於春節和婚俗的。」（靳之林，2008），此魚戲蓮為陰刻之作品。陽刻：所指的是剪出的主題圖案內容之造型與線條。陰刻：是指把整個的大塊面積的紙面，主題內容圖案以線條去背挖空表現處理。陰陽刻：就是在其作品裡頭有陰刻與陽刻兩種技法在其中。

圖3-2-15，鼠咬天開

圖3-2-16，魚戲蓮

2.裝飾圖騰紋的造型觀：

「裝飾」，對剪紙藝術來說是個非常重要的一個元素。不單只是簡單的把空間填補而已，它也是有讓圖像加強的效果，達到美化豐富主題的目的。其基本上不外乎就是裝飾環境、美化生活。在視覺上來說，不管是貼在屋裡頭或是窗戶上，內容總是要吉祥如意喜慶的圖紋。民間剪紙不只造型上具有裝飾性，線條所呈現的點、線、面組合而成的裝飾性，構圖也讓人喜歡。「如兩直線相交產生銳角和鈍角，兩弧線向同一方彎曲相交成為月牙紋。剪紙的裝飾紋常見的有，月牙紋（圖3-2-17）與鋸齒紋（圖3-2-18）。」（李宜真，2008）

圖3-2-17，月牙紋

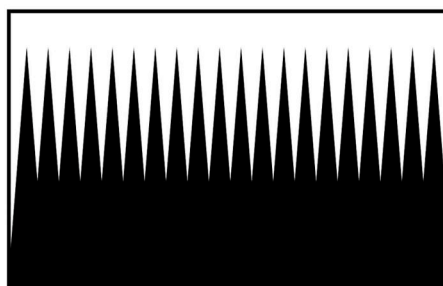

圖3-2-18，鋸齒紋

第三節 剪紙數位化海報設計運用分析

由於在傳統剪紙上的製作有些範圍與限制，所以藉由現代數位化的電腦繪圖與影像處理方式來作為創作。利用傳統與現代的結合，創作以剪紙表現形式在數位化海報設計的運用分析。古老的剪紙多為在民間，當進入到城市之後，藝人們為了省工便開始一刀多張改為刻刀為主，不再只是以剪刀絞出。如今現代化的剪紙創作不在限於用剪與刻，而是利用電腦軟體的製作運用，來產生更精緻多變不一樣的剪紙藝術，以下就大略用影像處理Photoshop與向量繪圖illustrator兩種電腦軟體效果來作說明。

一、影像處理效果

1. 開啟影像處理軟體Photoshop，打開一幅圖片準備製作成剪紙效果。（圖3-3-1）

圖3-3-1，台灣花布（準備製作剪紙效果的圖片）

2. 使用Photoshop中影像中「調整」工具執行「高反差」功能（圖3-3-2）產生色階，使其圖像轉變成為黑白圖像。（圖3-3-3）

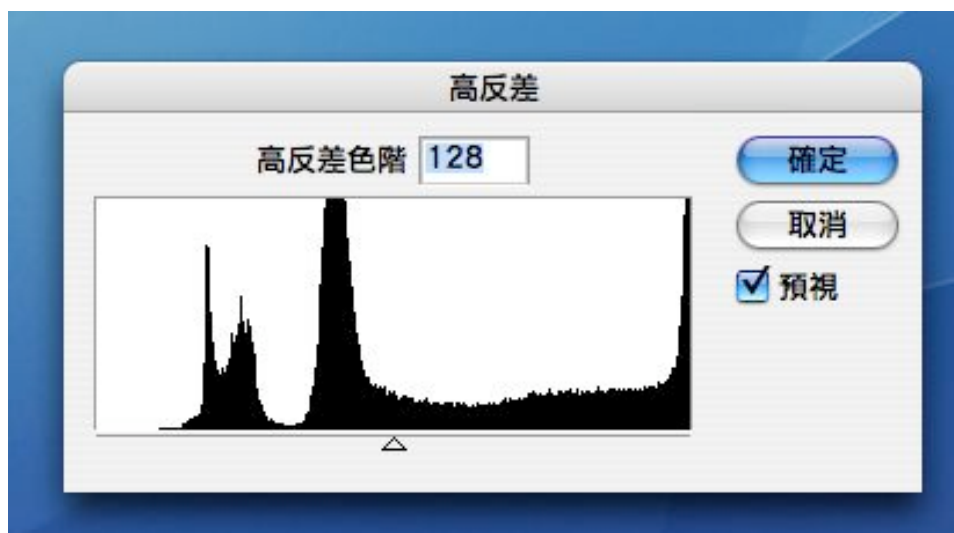

圖3-3-2，高反差功能

圖3-3-3，黑白圖像

3. 經確認圖像為黑白色階之後，稍作明暗色調調整，再使其圖像轉換成為RGB三原色調，並設置前景色為白色，背景色為紅色。執行「濾鏡」工具中的「素描」下的「拓印」功能（圖3-3-4），在其對話框中設置「細節」為9，「暗度」為50，應用其濾鏡功能後便完成剪紙效果。（圖3-3-5）最後還須利用「畫筆」來作為修補斷點，完成其剪紙創作。

圖3-3-4，拓印功能

圖3-3-5，剪紙效果

以上所要注意的剪紙效果使用，並不是任何一張圖片都可以作為剪紙效果的呈現。必須去了解所要使用的圖片，是否有符合上述所要的使用條件。

二、向量繪圖效果

利用電腦繪圖的快速與精準來創作現代剪紙藝術作品，是一件既省時又省力的方式。並可以運用其數位化的效果做出千變萬化的色彩與造型，並且可以讓傳統的圖紋方式有些許的改變，以往剪刻所無法表現的地方也可以在此輕鬆的運用出來，以下作者所繪四種不同圖例將個別繪製方法說明如下：

1.以繪圖軟體工具來說，製造簡單的旋轉紋為例。先以「鋼筆」工具把想要呈現出的旋轉紋路，先畫出一個基本的單邊紋樣。（圖3-3-6）

圖3-3-6，單邊紋樣

2.再以三百六十度同心圓為例，依照每個不同的度數與數量來做旋轉。以中心點做三百六十度的旋轉。（圖3-3-7）

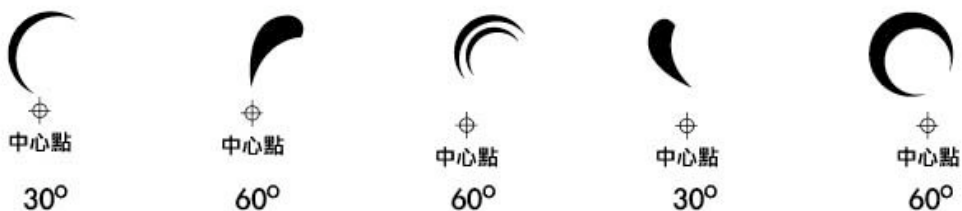

圖3-3-7，中心點做360度旋轉

3.以中心點做三百六十度的旋轉，依照每個不同的度數與數量完成的旋轉紋。（圖3-3-8）

圖3-3-8，旋轉紋

4.數位化電腦繪圖可以很精準快速的繪製出剪紙藝術中的圖案紋路，並可以利用其軟體填色功能，變化出陰刻、陽刻、染色與多種色彩的變化。（圖3-3-9）

圖3-3-9，旋轉紋多種變化

第肆章 創作研究

透過前面章節的文獻與相關視覺、造型研究分析後，可約略看出在剪紙圖案的設計表現形態下，本創作將以電腦數位化的表現形式來創作出傳統藝術剪紙的風貌與作品，藉由數位化的電腦軟體融合剪紙藝術來創作視覺海報的設計效果。

第一節 設計創作主題與內容

中國歷史悠久的剪紙藝術源遠流長，各地創作作品豐富多樣性，蘊含著多元性的創作元素可供設計工作者發揮極多的創作。其創作的元素與概念都可以融入現代的生活方面與裝飾的運用，藉由時事、風趣、造型與實用性來當作創作的概念，進而創作出以下的作品，並以台灣旅行年為主要概念發展的系列海報設計。

創作主題如下：

1. 台北花的城市～台灣旅行年
2. 台灣是美～台灣旅行年
3. 台灣花布～台灣旅行年
4. 大甲媽祖～台灣旅行年

第二節 設計創作形式

以下是將作品創作之流程與使用的工具、概念與方法大致上做概要的說明，以幫助了解本研究的創作流程與創作的概念。藉由對剪紙表現在數位化的創作方面說明，並加以概念、流程、電腦軟體運用、圖像數位化與輸出，依照其過程加以解說：

一、概念說明：

依照每個創作的作品加以說明，並提及原發想的概念為何，主題名稱與圖案配置去闡述，創意的概念與應用之元素。將其作品按照其概念一一加以說明。

二、收集資料：

概念發展之後，依照概念與創作主題收集相關的創作元素與圖像整理，參考相關資料以利於草圖之繪製。

三、構想草圖：

主題與概念形成確定之後，根據發想的概念與收集相關資料之後。進行所謂的草圖繪製與相關資料的彙整，並在畫紙上進行所謂的草稿繪製。

四、圖像數位化：

創作作品按照草圖的繪製，掃描之後利用電腦軟體如Adobe Illustrator、Adobe Photoshop來進行所謂的電腦數位化執行製作。無論是利用影像或是向量圖檔方式，竟可能考慮其品質畫數的方面，務必製做出完美的創作作品。

五、作品輸出：

將作品以電腦數位化處理設計完成，選擇合適的材質與製作輸出，即完成創作作品。

第三節 設計創作表現

主題名稱：

台北花的城市～台灣旅行年

主題概念：

台北市即將在2010年舉辦世界花卉博覽會，運用中國傳統剪紙藝術的風格，來作為活動海報設計之呈現。在畫面構圖上以台北地標101大樓、捷運、摩天輪與中正紀念堂來作為連結。周圍被花卉給圍繞，顯現出台北市處處都充滿著花香花海的感覺。

表現技法：

圖像內容以大量的花朵與建物一起構成，主題色彩的運用是利用單色的紅色剪紙色彩概念，配合陽刻的技法與圖紋的使用，最後利用電腦數位化來作呈現。上下還加上篆刻的圖章來作文字的表现，使畫面更加的豐富有東方的色彩。

草圖繪製：

圖4-3-1，台北花的城市

圖4-3-2，台北花的城市

主題名稱：

台灣是美～台灣旅行年

主題概念：

2009年的台灣很精彩，北市有聽障奧運，高雄則有世界運動會，又有大批的外國觀光客與陸客來台，此時正是可以給國外與島內的國民一個旅行了解台灣的觀光年。藉由圖紋與文字，把台灣各地風景名勝特產給顯現出來，進而推廣2009台灣旅行觀光年的一款設計海報。

表現技法：

以台灣本島的圖案用剪影的方式來表現出剪紙的風格，利用陽刻的技法，加上使用電腦色彩色階漸層的顏色來作變化。並添加畫面的底部以各地的小吃、名勝與特色內容，用文字的敘述來作為表現。

草圖繪製：

圖4-3-3，台灣是美～台灣旅行年

主題名稱：

台灣花布～台灣旅行年

主題概念：

把台灣的印象～傳統花布利用數位化電腦影像處理，展現台灣傳統畫技之巧思與創意。台灣花布，印染著素樸的傳統，也印染著彩艷的夢。即像消失的記憶，又像是浮現的工藝，像長長得布匹一樣綿延再歷史的軌跡²⁵。並以台灣紅的花布作為設計的元素，代表著台灣的印象為台灣的文化與觀光產業注入一道新的方向。

表現技法：

使用常見於台灣花布的牡丹題材。條線簡潔分明，花色變化不複雜。利用電腦影像處理Photoshop軟體來創作，主要結合三種台灣傳統的花布，配合三種色彩的調和色定，加上整個台灣印象旅行年（圖4-3-5）的標誌，以傳統剪紙單色陰刻表現手法來詮釋其花布畫面，給來台觀光外國旅客或國人可以更進一步去了解台灣的印象～台灣花布。

圖4-3-5，台灣印象旅行年

²⁵ 吳清桂（2008）：《台灣的設計寶庫－傳統花布圖樣》。台北：如何出版社，頁4-6。

圖4-3-6，台灣花布～2009台灣旅行年

主題名稱：

大甲媽祖～台灣旅行年

主題概念：

台灣台中縣大甲鎮「大甲媽祖文化節」自1997年舉辦以來，已經將媽祖文化的深度與廣度發揚下去，慢慢的引介到這個龐大的民間信仰活動中。除了原有傳統大甲媽祖進香繞境活動外，並開始安排國內外武術精英表演與藝術表演，且結合臺中縣豐富的觀光資源設計套裝旅遊行程，所以本人以台灣旅行年來創作台灣印象～大甲媽的設計海報。

表現技法：

以龍鳳吉祥尊貴的邊飾圖案，結合雲騰與金錢古幣的剪紙樣式。把台灣印象～大甲媽用剪紙風格作為表現。配合旅行台灣年的系列海報，鼓勵大家一起參與「臺中縣大甲媽祖國際觀光文化節」的字樣來呈現，技法上也以傳統剪紙三百六十度同心圓的原理，古錢紋圍繞著媽祖表示著帶給人們幸福財富。利用電腦繪圖軟體描繪向量圖檔，大甲媽祖莊嚴又和藹可親的Q版模樣，並利用圖像做出的龍鳳圖文與雲彩圖紋來做底紋的效果，底下的海浪是使用影像作為處理。把以上幾個技法元素組合而成為一張推廣觀光的旅行海報。

圖4-3-7，大甲媽祖～台灣旅行年

展覽佈置：

展覽現場主要是運用大塊面積的紅色底來凸顯剪紙的喜氣，在其底下應用連續性的鋸齒紋來呈現剪紙的風格，並利用電腦打字體與書法字帖的標題，來表現傳統與現代的區別，以下的圖片是此次展覽現場（圖4-3-8）的佈置完成圖。

圖4-3-8，展覽現場

第五章 結論

本研究針對剪紙相關文獻的整理，從剪紙種類、技法、派別到剪紙的實用性，藝術價值與文化傳承。不難發現其實用價值與藝術的差別。除了剪紙藝術的實用性與其藝術價值外，剪紙歷史與題材都可以反應在現代化藝術商品上。故利用現代數位化剪紙藝術表現形式的創作，發揚與再創新實為傳統藝術剪紙的重要課題。另外在對數位化剪紙形式在海報設計上之視覺、造形、空間與色彩構圖，為其含意的表達有新的方向。綜合許多的傳統方式與透過數位化設計的理論與基礎，讓剪紙藝術有新的生命，靈活運用現代電腦影像與繪圖的功能，加強並豐富畫面與寓意。

一、剪紙數位化設計上之建議

剪紙表現的特色運用在海報視覺設計上之可行性其實是可以做到的，剪紙藝術除了是平面造形藝術也是具有實用性的價值，可以從剪紙藝術的造型與色彩等視覺元素，來作為平面廣告與立體產品的發展。並將剪紙藝術的內容與技法特色，在數位化表現的形式運用在設計與創作上，延續傳統剪紙藝術新的創作方。

透過現代電腦科技數位化繪圖與影像工具的創作，藉由傳統剪紙藝術表現之手法，再次創作出屬於中華民族的創意文化，但由於傳統的剪紙藝術的畫面色彩與圖紋有限，可藉由電腦數位化之處理，利用電腦繪圖軟體與現代化的故事與社會現象或文字圖像，創作出與傳統不同的表現風格，基本保留其傳統剪紙藝術的精神。甚至改變以往傳統剪紙藝術不便之處，另發展出一個全新的現代剪紙藝術風格文化。

在海報設計運用上的視覺是可以依照傳統剪紙的創作概念去進行，並可以創造出新的現代剪紙海報之風格，傳統的設計剪刻元素加入新的現代元素，可以一起融合造就新的元素組合。而以傳統圖紋的基本原理裝飾，轉換成剪紙現代數位新風貌的設計元素也是在本研究裡可以發現有如此的做法。

在優點方面：可以盡情發揮創作出新的元素，快速精確的描繪出圖紋造型，不受拘束，多變且色彩獨特。但在其缺點方面：數位化的剪紙表現無法像傳統剪紙那樣來的有個性，剪的紋裡真實性與紙張的觸感。不過在傳統與現代的相互運做之下，剪紙藝術的傳統與現代都是齊頭並行，讓新的剪紙藝術創造出更多更豐富的創作作品。創作部份之主題也以台灣印象之台灣觀光為系列發想，把傳統剪紙藝術表現，用新的手法與概念呈現。藉由創作發想可以帶來台灣傳統文化產業的展現，有助於未來設計實際應用上的幫助。

二、剪紙藝術對現代設計之重要性

傳統剪紙藝術是中國古老民族文化的傳統，剪紙流傳於民間的古老風俗與精緻藝術。它造型優美、極具中國傳統古典藝術的價值，如果能在運用現代化的技法與新的創意設計，並利用行銷與廣告手法來當其工具，應可在創造出更多更有傳統中國藝術的新風貌。

如果我們加以對現代感有著極具幫助的傳統元素，來實現現代人所需要的設計物品或藝術品，並對現代剪紙藝術設計產生了濃厚的興趣與重要性。針對剪紙藝術在傳統民俗工藝的地位來說，雖不是高價值之藝術品，但也可以在新的現代化電腦數位形式創新製作之下，創造出其藝術功能、裝置性功能與運用在商業、學術的設計上，有著不一樣的命運結果。數位化之各種的過程展現出剪紙藝術技法新風格，有助於未來在設計創作、開發新的商品上有著實務上的幫助，未來的傳統剪紙藝術有新的生命，開創出另一個新的台灣文化創意產業。

三、後續發展與建議

本研究屬於個人對於中國傳統民間工藝剪紙的愛好，但因國內文獻有限與推廣不易，除了基本的剪紙藝術原理與技法，想要多了解更多的剪紙藝術就必須靠更多的創作者與教育單位的全力配合。而剪紙是我國歷史文物中的傳統文化，在今日

已慢慢的式微，要傳承復甦此傳統文化唯有從教育單位與有意從事剪紙藝術之創作者共同去著手，要從基本做起基本學習起，政府必須去推廣。讓傳統剪紙藝術與現代設計學術一起並進，多方面去發掘教育、設計、創作教學各單位去研究推廣，持續出版傳統的剪紙藝術書籍，辦理相關性的比賽與兩岸的人才交流研習。希望後續的發展能夠順利並有所進展，期待看到中國傳統剪紙藝術有現代的新藝術傳承。

參考文獻

中文參考書目

1. 王 平（2007）：《中國民間美術通論》。合肥：中國科學技術大學出版社。
2. 王樹村（2007）：《中國民間剪紙藝術史話》。天津：百花文藝出版社。
3. 王樹村（2006）：《中國美術全集-工藝美術篇12民間玩具剪紙皮影》。天津：人民美術出版社。
4. 王海霞編著（2006）：《民間工藝美術》。北京：中國社會出版社。
5. 呂勝中（1998）：《民間剪紙精品》。台北：漢聲雜誌社。
6. 朱 鷹（2005）：《中國民俗文化—剪紙》。北京：中國社會出版社。
7. 宋兆麟編著（2006）：《圖說中國傳統熏畫與剪紙》。西安：世界圖書出版公司。
8. 吳望如編著（2005）：《臺北縣剪紙研習暨比賽成果專輯》。台北：臺北縣政府。
9. 沈惠君（2006）：《中華藝術圖案精選》。台北：億珉文化。
10. 吳清桂（2008）：《台灣的設計寶庫～傳統花布圖樣》。台北：如何出版社。
11. 述鼎編著（1994）：《民間藝術—剪紙》。台北：藝術圖書公司。
12. 洪新富（2003）：《台灣民俗紙藝》。台北：星辰出版社。
13. 郭慶豐（2006）：《紙人記：黃河流域民間藝術考察手記》。上海：三聯書店。
14. 倪南山（1991）：《中國圖案選集》。台南：大孚書局。
15. 陳麗卿（1999）：《百工圖》。台中：台灣省政府新聞處。
16. 黃 紅（2000）：《剪紙藝術》。武漢：武漢出版社。
17. 陳正之（2000）：《民俗思想起—消失中的常民生活文化》。南投：台灣省政府出版。
18. 陳正之（2004）：《民俗思想起—消失中的常民生活文化》。南投：台灣省政府出版。
19. 莊伯和（1980）：《民間美術巡禮》。台北：雄獅美術出版社。
20. 董季群（2004）：《中國傳統民間工藝》。天津：天津古籍出版社。
21. 楊 陽（1991）：《中國民間藝術—剪紙》。河北：少年兒童出版社。

- 22.湯素蘭（2005）：《楊梅英，洛川巧婦》。湖南：湖南美術出版社。
- 23.靳之林（2008）：《中國民間美術》。台北：國家出版社。
- 24.潘元石（1991）：《民俗版畫大觀》。台北：文建會。

中文參考期刊

1. 高小麗，姜凡（2005）：〈民間剪紙藝術的語言與表現〉。《吉林師範大學學報》。33卷6期，頁117-119。
2. 陳星，張磊（2009）：〈傳統剪紙元素在現代設計藝術領域中的應用研究〉。《美與時代》。頁72-73。

中文參考論文

1. 高思聖（2003）：《剪紙物件在視覺設計上的實驗與研究—以台灣原住民之美為例》。國立台灣師範大學美術學系美術創作班碩士論文。
2. 張碧芬（2006）：《台灣剪紙藝術之傳習危機與藝術再造》。國立臺北教育大學/藝術與藝術教育學系碩士論文。
3. 張子強（2007）：《傳統剪紙吉祥文字圖案之構成設計研究—以福、祿、壽、喜為例》。國立台灣藝術大學造型藝術研究所碩士論文。
4. 李宜真（2008）：《傳統剪紙表現形式之數位化創作研究》。國立台灣師範大學設計研究所碩士論文。

中文參考網站

1. 圖騰帝國，剪紙藝術網
<http://www.china56n.com/papercut/index.php>，2005年7月。
2. 黑秀網，台灣設計師入口網站，<http://www.heyshow.com.tw/HeyGuy.asp?id=112>

3. 中國華文教育網，民間工藝～剪紙

http://big5.hwjyw.com/zhwh/regional_culture/qlwh/elyh/200706/t20070607_1592.shtml

2007年6月。

4. 百度百科—全球最大中文百科全書，<http://baike.baidu.com/>